LA REVISTA DE **HARD ROCK** MÁS LEÍDA DE EUROPA

ESPECIAL

METAL HAMMER

METAL LADIES

COBRA SPEED

6 €

8 401100 138785 00005

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
O escanea el código QR

TARJA – NERVOSA – TEMPERANCE – HALESTORM

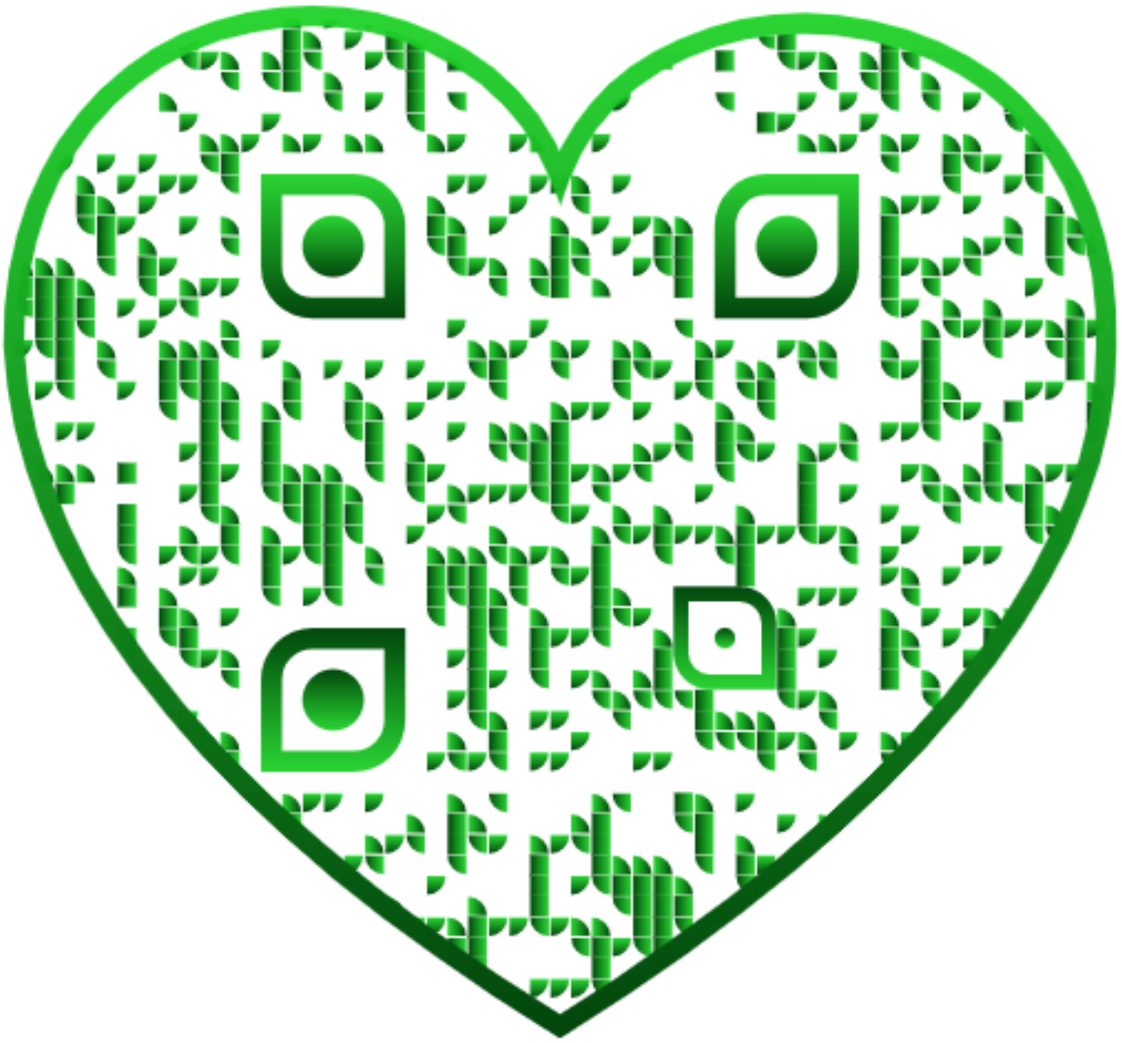
EXIT EDEN – BURNING WITCHES – STARBENDERS – THE GEMS – CECILIA BOSTROM

SARA MORENO – VANE BALÓN – ROCKIN' LADIES – MULLERES NO METAL

ENTORNO ESCÉNICO – ELLAS SON ELÉCTRICAS – REINAS DEL ROCK

MUJERES EN EL ROCK INTERNACIONAL – METAL LADIES LIVE

CHILE SE REIVINDICA – BANDAS EMERGENTES - LITERATURA ROCKERA - LA CANCIÓN PERFECTA



FOR MORE MAGS

HTTPS://T.ME/IWANTMOREMAGZ

FOR MORE MAGS

HTTPS://T.ME/IWANTMOREMAGZ

SUSCRÍBETE A

METAL HAMMER

www.metalhammer.es

6 NÚMEROS + CAMISETA DE REGALO POR SÓLO 32,40 €

SÓLO 50 UNIDADES

UNISEX TALLAS S/M/L/XL/2XL/3XL

SI YA ERES SUSCRIPTOR 12 € ENVÍO INCLUIDO
CAMISETA SIN SUSCRIPCIÓN 17 € ENVÍO INCLUIDO

www.connecorrevistas.com

SUSCRÍBETE POR TELÉFONO: 91 834 08 47
POR CORREO ELECTRÓNICO: suscripcionesKonecor@zendis.es
SUSCRIPCIÓN PARA ESPAÑA: 32,40 €, EUROPA: 70,75 €, RESTO DEL MUNDO: 106,75 €
Dpto. de suscripciones. Apdo. de Correos 1051. 28108 Alcobendas, Madrid

MENSAJE SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DEL SUSCRIPTOR: Según su solicitud y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y con el objetivo de prestarle nuestro mejor servicio, KONECOR únicamente conservará sus datos con el fin de hacerle llegar información comercial sobre publicaciones, productos y promociones que puedan ser de su interés por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente. Si no desea que este tratamiento se produzca, puede ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que KONECOR le reconoce dirigiéndose por escrito, junto con una fotocopia de su DNI, a nuestras oficinas: KONECOR, Dpto de suscripciones, Apartado de Correos 1051, 28108, Alcobendas, Madrid.

METAL HAMMER
www.metalhammer.es

CONTENIDO

DIRECTORA:
Elena Jiménez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
María Arenal

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:
Álvaro Carlier**, Albert Perera, Jordi Tàrrega, Quim Brugada, Marta Grimaldi**, Raquel Garcia **, Juan Sanz**, Alfredo M Geisse**, Yolanda Sabater **, Manu Arcas*, Fran Cea *,Patty Bravo **, Alba Baeza & Unruly, Stuard Mac Donald*, Leo Cebrián, Mattias Churruca, Maria Arenal y Ricard Altadill
*Fotos - ** Texto y fotos

GRACIAS A : Science of Noise, Rafa Basa, TNT Radio rock, Diario de un Metalhead, Mettal Battle Spain, Rock, EMP Spain, Electric Drinks

MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
www.metalhammer.es

SUSCRIPCIONES
Tel. 91 834 08 47
SuscripcionesKonecor@zendis.es

TIENDA ONLINE
www.connecorrevistas.com

EDITA
Connecor REVISTAS, S.L.
C/ Diputación, 188
Planta 7 Despacho 90
08011 Barcelona.

DISTRIBUYE:
Boyacá
M-206; km 4,5 28890
Madrid
Tel. 902 548 999

IMPRIME:
Monterreina
Impreso en España
(Made in Spain)
Precio para Canarias: 5,65 €
Depósito Legal B-42.463-87
02/24

Reservados todos los derechos, se prohibe la reproducción total o parcial por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa por escrito del titular del copyright
Metal Hammer no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores ni se identifica necesariamente con lo publicado.

Los tiempos están cambiando y en Metal Hammer vamos a seguir luchando y aportando nuestro grano de arena para impulsarlo. Las mujeres han sido protagonistas de nuestros dos primeros números en esta nueva etapa: Doro y Sharon Den Adel. Nuevos nombres están surgiendo como las chicas de Cobra Spell que este mes encabezan nuestra portada. Lejos de quedarnos solo en la portada este mes hemos decidido enfocarnos en el papel de la mujer en el metal. Un camino de muchos años que ha sido sinuoso. En este número encontraréis entrevistas a mujeres que nos han contado sus experiencias desde dentro, reportajes, libros, discos… donde las protagonistas han sido ellas.
No hay mejor manera de comprobar que estamos venciendo estas barreras que el hecho de ver que cada día somos más compañeras en las bandas, en las asociaciones, en la industria, entre el público, en el periodismo, en la fotografía… Y es algo de lo que tenemos que estar orgullosas. Disfrutad de este número y os dejo con una estrofa que nos deberíamos repetir más:
Y aunque cueste una eternidad, que te respeten por pensar,
Sigue adelante y lucha, no estás sola somos más.
Dama Negra – Mägo de Oz

YOLANDA SABATER

ENTREVISTAS

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
Ó escanea el código QR:

04 COBRA SPELL
10 TARJA
14 BURNING WITCHES
16 NERVOSA
22 TEMPERANCE
26 EXIT EDEN
28 CECILIA BOSTRÖM
32 HALESTORM
34 STARBENDERS
36 THE GEMS
38 MUJERES EN EL ROCK INTERNACIONAL
44 18 REINAS DEL ROCK
52 MULLERES NO METAL
56 ROCKIN' LADIES
62 ELLAS SON ELÉCTRICAS
66 ENTORNO ESCÉNICO
74 SARA MORENO
78 VANE BALÓN
84 BANDAS EMERGENTES
86 LITERATURA ROCKERA (LITA FORD)
88 LA CANCIÓN PERFECTA
90 CHILE SE REINVIDICA con Spiralis Pro
94 METAL LADIES LIVE

COBRA SPELL

ENTREVISTA A CARGO DE ALBERT PERERA - FOTOS RAQUEL GARCÍA

Una de las bandas completamente integrada por mujeres que más está llamando la atención últimamente es Cobra Spell. La banda fue fundada por la guitarrista Sonia Anubis en 2019 que a pesar de su juventud (25 años) ya acredita experiencia en bandas como Sepiroth, Burning Witches o Crypta. En septiembre de 2020, la banda presentó su EP de debut, "*Love Venom*". Su segundo EP "*Anthems Of The Night*" se editó en 2021 y después de algunos cambios de formación quedando en este punto el line-up con **Kristina Vega** a las voces, **Roxy Herrera** al bajo, **Noelle dos Anjos** a la guitarra rítmica y **Hale Naphtha** a la batería editan su primer trabajo, "666". En motivo de la edición contactamos con la misma Sonia que nos atiende esperando su vuelo en el aeropuerto de Barcelona.

"BURNING WITCHES NO ME RESPETARON AL SALIR DE LA BANDA"

¿Qué tal Sonia? ¡Ya veo que viajando continuamente!

Si, voy a Holanda para preparar el concierto que tenemos en Francia en donde me reuniré con las chicas.

Hemos tenido oportunidad de hablar en diferentes ocasiones y en una de ellas me asegurabas que ibas a por todas con Cobra Spell. El tiempo lo confirma con la trayectoria que lleva la banda y ahora con el primer disco, pero ha habido cambio de formación desde los EPs...

Los cambios en una banda son súper normal solo que cuando eres una banda femenina pues se suele poner un poquito más atención cuando hay un cambio. Yo lo he visto, por ejemplo, con Nervosa o con Crypta, cuando me fui de la banda siempre les pusieron mucha atención. Y la razón por qué hubo tantos cambios en el line-up de Cobra Spell es por el cambio que ha habido en el funcionamiento de la banda en general. Primero yo estaba en Crypta y en Burning Witches, para mí eran bandas que necesitaban prioridad y Cobra Spell no tenía ningún tipo de prioridad, era una banda así más "side project". Así es como empezó. Cuando cambié eso, o sea cuando empecé a dar todo de mí, a Cobra Spell. Tuvimos que cambiar a otra cantante, a Cristina, porque por ejemplo Alex, el primer cantante de Cobra Spell, no tenía la disponibilidad de poder ir en tour más de una semana. Eso es algo que una banda que quiere llegar lejos no puede permitirse. Necesitamos una cantante que pueda ir de gira un mes. El resto ha sido parte del funcionamiento de la banda y lo que se requiere para ser parte de una banda que tiene unos sueños. Todos tenemos que estar en el mismo nivel y con la misma mentalidad y requiere un sacrificio bastante grande de cada miembro. No es sólo una razón, son varias que hacen que la banda evolucione y haya cambios en el line up. Ahora estamos en la fase 666, como yo la llamo, del nuevo álbum con este line up de todo mujeres y está funcionando como nunca.

He de decir, y ya yendo al disco, que no sabía qué esperar, más con los cambios de formación, y me ha entrado muy bien, del primero al último tema, sinceramente. Por todas partes emana esa influencia de los 80, pero me ha resultado fresco, divertido. Quizás esa sea una de las características, lo divertido de la música, esa positividad.

Pues me encanta que menciones que sea algo positivo. Para mí, componer la música, crear la música, ha sido una experiencia que me ha también causado mucha felicidad, ha sido un catarsis para mí. Poder sacar todas esas emociones y ponerlas en música junto con las chicas en Cobra, para mí ha sido un proceso súper guay. Eso es lo que quiero, que la gente pueda sonreír de la música, que les pueda recordar a esa década de los 80, que tengan un feeling de nostalgia, pero tampoco siendo 100% ahí a lo serio o replicando exactamente lo que se hizo en los 80, pero dándole un toque personal.

De hecho, la anterior vez que hablamos me lo dejabas clarísimo que los 80 son una influencia, querías reivindicarlos, todo lo que fue aquello musicalmente y, veo que sigues fiel a eso. Además, con ese toque Sleazy que están por todas partes y en más de un tema me ha recordado mucho a Wasp. Conociéndote un poco y sabiendo que es una banda que te gusta tampoco me ha extrañado. Me vienen a la cabeza temas como High on Love, por ejemplo. ¿Crees que es una influencia palpable en el grupo?

Pues creo que en la temática **Wasp** ha sido una gran influencia. En la composición quizás un poco menos, en la composición para mí ha sido **Whitesnake**, los trabajos de guitarra de Steve Vai me molan un montón. Para mí ha sido **Whitesnake** una gran influencia, también Kiss. En los textos la verdad es que ha sido algo muy natural y no sabría decirte de

dónde saldría la influencia porque ha sido algo que hemos ido escribiendo por diversión sin haber copiado nada. En general es un álbum que ha salido muy sin pensar tanto, muy natural y orgánico. No estaba pensando en una banda como **Wasp** y así salió una canción, es algo más natural diría, pero sí se oyen las influencias obviamente.

Aquella época estaba llena de tópicos, clichés, mucho machismo y en el rock se explotaba mucho por parte de todos el papel sexual de la mujer. ¿Temes que quizá con algunos títulos de las canciones se puede enclavar al grupo de alguna manera en aquello o tomárselo a la ligera? Lo digo porque hoy en día todo parece políticamente incorrecto, tienes que ir con mucho cuidado, antes quizá se pasaba por alto demasiadas cosas, ahora quizás no se pasa nada por alto. Estamos en los dos extremos...

Sí, vivimos un poco en un tiempo en que debes tener mucho cuidado con lo que sacas porque quizás alguien puede sentirse herido. Las opiniones son muy variadas y yo creo que lo que estamos haciendo con Cobra Spell con este álbum, sabiendo que hay un gran desequilibrio en el género musical del rock y del metal, nuestra meta es poder promocionar ese "power" femenino. Por eso Cobra Spell ahora es una banda 100% femenina, para promocionar a las mujeres en este estilo de música y espero que con eso podamos influenciar a otras chicas. No creo que estemos hiriendo a nadie pero no todos los comentarios, obviamente, serán positivos. Cuando haces unas declaraciones fuertes con el grupo puede llamar la atención, por ejemplo el primer single se llama S.E.X. Da para hablar y para muchos es un tema difícil y ciertamente más siendo mujeres. Puede provocar confusión el mensaje que quieres dar. Tengo muy claro el mensaje que quiero dar y el vídeo se puede ver. Todas somos mujeres, no hay ningún hombre. En los 80 eran todo hombres cantando de sexo y rock and roll pero ¿dónde estaban las mujeres cantando sobre eso? Era como que la mujer tenía que ser el groupie y no al revés y con Cobra Spell lo estamos haciendo precisamente al revés.

Con títulos como S.e.x, Satan is a woman, Bad Girl Crew puede que incluso por parte de chicas se os critique...

Hay que tener un poco de diversión en la música, está ahí para divertirse y sinceramente la verdad es que no quiero herir a nadie y tampoco veo por qué heriría a alguien. Quizá a los religiosos un poquito pero tampoco son la gente que suele escuchar la música que hacemos o sea que también es música apta para el que quiera escucharla.

Has mencionado ya en algunas ocasiones el hecho de ser de una banda totalmente femenina y me ha recordado mucho que hace algunas semanas hablé con Prika de Nervosa y me dijo literalmente una frase que me quedó. Hablábamos del futuro de la escena y el papel de las mujeres en ella y me dijo que la escena del metal en el futuro será de las mujeres o no será. Es evidente que el papel de la mujer en la escena ha cambiado para bien y bandas como la vuestra ayuda que así sea no sé si te planteas tales cosas con el grupo o sencillamente no ir más allá de divertirse con la música.

Haciendo lo que hacemos es muy natural para nosotras sentir esa responsabilidad. Cuando estás en un género que eres minoría siento automáticamente la responsabilidad de que tengo que hacer un cambio para que cada chica sienta algo diferente. Estar en un grupo requiere una energía muy grande, un sacrificio muy grande y acabas teniendo un poco de influencia. Pienso que Prika tiene toda la razón.

Pienso que no solo en el futuro tenemos un papel, sino también en el presente. La balanza aún está muy decantada hacia lo masculino. Escucho todavía a mucha gente que dice a veces unas estupideces que pienso que no estamos viviendo en 1940, hay mucho que cambiar en este mundo todavía y por eso hay que llamar la atención. Necesitamos gente como Prika, como Fernanda de **Crypta,** mujeres con mucha influencia y mucha energía para seguir adelante y empujar a esas bandas adelante para expandir la energía femenina por este género y con eso influenciar a más chicas.

Volviendo al disco, tú has sido la principal artífice de la mayoría de las composiciones a nivel de música y de letra.

Sí, en este álbum sí.

Entiendo que aportabas la mayoría de composiciones pero quizá las arreglabais con el resto de la banda en el local.

La verdad es que las composiciones generalmente, incluso las baterías y las melodías, lo compongo y grabo siempre con antelación en mi casa y entonces voy enviando los demos al resto de las chicas. Por ejemplo a Cristina súper importante que tenga tiempo para aprenderse las melodías. Con las letras en este álbum ha sido algo que hemos hecho más juntas. Por ejemplo en canciones como "Satan is a Woman" ha sido algo que he hecho junto con Noelle y en otra canción como "High on love" también junto con Noelle. Ha habido canciones que he hecho junto con otras chicas intentando colaborar más con el resto de la banda porque siento que son unas chicas increíblemente profesionales cuando se viene a trabajar, y cuando estás trabajando con gente profesional con quién tienes una buena conexión automáticamente me he podido abrir a escribir con ellas. Para mí es un paso muy grande ya que en el pasado no fue así.

¿Dónde lo habéis grabado?

Está grabado en Madrid, en PKO Studios en Boadilla del Monte, pero no con el equipo de personas de allí sino con la gente de Compaq.

Llaman la atención temas como "The Devil Inside" que va en una onda un poquito más heavy metal clásico a lo Judas Priest como vemos en otras piezas como "Love Crime". Tenemos esas dos vertientes, la más macarra y más rockera pero también esa parte un poco de heavy metal clásico que viniendo de dónde vienes entiendo que también te gusta. Habiendo estado en bandas como Burning Witches y Crypta, incluso anteriormente death metal con Sepiroth.

Con "Love Crime" era un poco un test de crear una canción inspirada, ahora

que lo mencionas, por Judas Priest. Esta la he hecho junto con Noelle, es de hecho la única composición que he hecho junto con Noelle en todo el álbum. Es la más rápida de todo el álbum, unos 190 BPM, y la más rápida que tiene Cobre Spell. Es 100% lo que dices, está muy inspirada en el heavy metal ochentero.

Otras como Fly Away me han llamado la atención por los teclados, como en Love Love, y el saxo que siempre llama la atención en un tema de una banda de rock o de metal.

Pues fue una decisión súper espontánea que se tomó en el estudio así como que la canción lo necesitaba. En el último momento pensamos, yo pensé con el productor, buscar a alguien que toque el saxofón y nos improvisó un solo. ¡Quedó increíble! era algo que no habría esperado. Suena a canción de una banda sonora de película en un estilo como AOR, un estilo más abierto a estos instrumentos.

Cambiando de tema. ¿Qué está siendo más difícil de todo lo que entraña intentar sacar adelante una banda desde cero?

Empezar una banda desde cero es en mi opinión mucho más divertido, me llena mucho más como persona. Tenía ese sueño desde que era pequeña y verlo evolucionar con el tiempo es algo que yo no veo como una molestia. Yo trabajo cada día para la banda, claro, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero al fin y al cabo es algo precioso ver cómo crece y yo no lo veo como un esfuerzo mayor que estar en una banda que ya está establecida. Al contrario, en este caso tengo que adaptarme a la forma de trabajar de esas personas.

¿Ha ayudado que seas una persona ya más o menos conocida en la escena con experiencia en bandas que hemos citado como Burning Witches o Crypta para encontrar discográfica?

Antes de Cobra Spell he tenido una carrera de 10 años con otras bandas, gracias a eso también se han abierto muchas puertas para mi banda. Ha requerido muchísimo trabajo llegar a donde estoy ahora y el grupo no estaría donde está si no tuviese esa carrera detrás mío. No ha sido suerte sino trabajo, aprender cosas muy rápido. La banda ha cambiado muy rápido, todos los line-ups, todos esos cambios son parte de un proceso de aprendizaje no sólo para mí también para muchos de los músicos que se involucran en la banda. Es mi pasión darlo todo para la banda y hacer que crezca y buscar a la gente correcta, encontrar un sello, hacer la música, conducir siete horas para hacer un concierto... a mi me da igual para poder lograr ese sueño musical que tengo.

Ya que mencionábamos a tus antiguas bandas, es gratificante ver cómo hay buena relación. Se te pudo ver este verano en el concierto de Crypta en Lleida disfrutando y Fernanda te citó y dedicó un tema desde escena.

Fue algo muy emocionante y necesario para mí para cerrar un capítulo que era parte de mi vida. Para mí **Crypta** es como un bebé. Yo estuve ahí desde el principio de la banda. Todas las canciones de **Echoes of The Soul** las grabé con la guitarra en el estudio. Cada canción es muy importante para mí y dejar el grupo fue muy difícil. No me arrepiento porque ahora hago lo que quiero hacer yo, obviamente fue una buena decisión. Es dejar algo muy cercano. Mucha gente siempre tiene cosas que decir como que se inventan las razones porque me he ido de la banda. Mantener esta conexión que tenemos es algo para mí muy importante, algo que desafortunadamente no he podido tener por ejemplo con **Burning Witches**. Pienso que no me han respetado y el salir de la banda no fue tan bien como con Crypta y me da pena porque me encantaría seguir siendo amigas con estas chicas pero no se puede tener todo y con Crypta es lo que ha sido posible y lo agradezco. Espero que lleguen lejos como ya están llegando pero no sé si el deseo es mutuo.

Tenéis una gira amplia por delante, muchas fechas y supongo que muy contentas de poder presentarlo con tantos conciertos.

El primer anuncio del tour ha sido el de España y hay más por venir. Será en abril promocionando "666" y es súper guay poder hacerlo en España. Tenemos muchísimas ganas, y no es la primera vez que hacemos un tour por aquí pero va a ser con un set-list completamente diferente a la anterior, con las nuevas canciones y estamos esperándolo.

¡¡¡Pues ahí nos vemos!!!

¡¡¡Un abrazo y gracias por el apoyo!!

WITHIN TEMPTATION

BLEED OUT 2024 TOUR

23-II
SANT JORDI CLUB
BARCELONA

24-II
PALACIO VISTALEGRE
MADRID

www.within-temptation.com

Doctor Music CONCERTS

NEW ALBUM

BLEED OUT

ORDER AT
WITHIN-TEMPTATION.COM

“NUNCA ME GUSTÓ LA MÚSICA COMERCIAL”

Tarja Turunen

Tarja Turunen ha marcado prácticamente todo un estilo. En su momento influenció lo que se ha conocido mundialmente en la escena como power metal sinfónico. Su carrera está marcada por la banda que la dio a conocer, Nightwish, pero desde su separación del grupo ha mostrado iniciativa, coraje y una diversidad musical envidiable en sus 15 años de carrera en solitario. Todo ello con su habitual portentosa voz.

ENTREVISTA DE ALBERT PERERA / FOTOS : TARJA TURUNEN

Ahora nos ofrece ***Dark Christmas***, segundo volumen del disco editado en 2017 "***From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)***". En él encontramos de nuevo canciones tradicionales navideñas con un tratamiento especial con el añadido de un coro de niños y otras sorpresas. De esta forma resultan irreconocibles e incluso apetecibles para todo aquel que odie todo lo relacionado con la Navidad.

Tarja nos recibe desde el soleado salón de su casa con su acostumbrado buen humor.

Saludos Tarja, encantado de poder volver a charlar contigo. Fue la última vez en 2020 y aquí estamos para un nuevo trabajo de una larga ya trayectoria.

Sigo cumpliendo el sueño de vivir de la música y sigo teniendo mucho que decir. La música me inspira muchísimo y siento que tengo mucho que aprender y hacer como compositora. Me estoy metiendo en ese mundo de la composición y me encanta. Estoy mucho más libre, tengo más confianza... vienen buenas cosas, siento que estoy en muy buen lugar. Además me encanta vivir en España, estamos toda mi familia súper contentos aquí.

Vamos a hablar de este nuevo disco de canciones de navidad siguiendo la estela de aquel "From Spirits and Ghosts" que, bueno, de hecho no es nuevo para ti interpretar canciones navideñas y he de confesar que no soy muy amante de los villancicos y las canciones de navidad...

!Yo tampoco!

Pero con esta banda sonora, estos dos discos, podrían llegar a gustarme mucho. son canciones diferentes le has dado la vuelta totalmente y se agradece mucho desde el punto de vista de un seguidor del rock. Más teniendo en cuenta que son temas muy trillados supongo que es lo que has buscado darles totalmente a la vuelta.

Exactamente esa fue mi idea y la idea detrás de este álbum. En "From Spirits and Ghosts" no hice muchas canciones muy populares, muy comerciales. Hicimos "Feliz Navidad", eso sí, que como canción original nunca me ha gustado. No me gusta esa música tan comercial que se escucha en los supermercados. Mis navidades en Finlandia puedes imaginar que es la época del año más oscura del año, más silenciosa. Con la nieve es un silencio total y siempre lo festejamos dentro las familias, en casa. No vemos a nadie, es una fiesta familiar, ni con los amigos. La música finlandesa navideña... Los compositores finlandeses escriben de forma oscura y melancólica, eso para mí es una canción de navidad. Música oscura y espiritual.

Por eso cuando perdí a mi madre, hace 20 años, mi navidad se murió. Casi que no quería festejarla más porque no sabía cómo y estuve buscando como poder disfrutarla otra vez. La música estuvo ahí para ayudarme, la música es para todos, en los momentos más oscuros de tu vida, los más felices... siempre está y para nosotros los músicos también, las creadoras, es para estas cosas, para estos momentos, para expresarnos. Este álbum es para aquellos que realmente necesitan música en la navidad pero no pueden encontrar la felicidad en la música que escuchamos en los supermercados, la música comercial. Por eso hice esos set-list de las canciones más conocidas que existen y las hicimos totalmente diferentes con los arreglos de Jim Dooley. Jim Dooley es un compositor de Los Ángeles con el que empezamos a trabajar en 2007 en mi primer álbum, "My Winter Storm", con los arreglos sinfónicos. Él siempre estuvo en cada álbum y ahora en este hicimos juntos nosotros dos, Tim Palmer hizo la mezcla como acá ahora también y la experiencia fue tan linda que queríamos seguir.

Ya que hablas de la música de Navidad en Finlandia, hace algunos años descubrí Raskasta Joulua y me enganché un poco a esas versiones metaleras de canciones navideñas. u has participado en diversas ocasiones en la gira que se celebra cada año.

Si, si, si además me piden en este año también participar pero no sé todavía porque voy a estar en mi gira que va a ser una gira larguísima. Voy a empezar en los primeros días de diciembre, estamos pensando si puedo hacer una o dos fechas de Raskasta Joulua en Finlandia pero no sabemos todavía. Es una de las producciones más grandes en Finlandia.

Acostumbrado a lo que hay por aquí me parecieron maravillosas esas adaptaciones y los conciertos que se celebran.

Si, y viene mucha gente. Vienen familias con sus hijos, padres, abuelos, vienen todos y vienen a escuchar ya sabiendo que

es un concierto de metal pero de Navidad es como que !wow¡ con todas las pantallas, fuego, producción enorme en arenas...muy lindo. He participado tres años creo y ahí hicimos nuestro encuentro con Marko Hietala haciendo Ave María.

Todo ello refleja que el heavy metal sigue siendo muy popular en Finlandia. Es un caso poco habitual y cosas como esta gira navideña "metálica" ayuda a difundir el estilo en toda la población.

Finlandia es muy chiquita, 6 millones de habitantes, si piensas en eso pues es casi como una ciudad en España. El país es enorme y hay mucho espacio, mucho verde. La música, mi carrera tomó un rumbo tan grande, fue bombástico, e hizo que perdiese mi privacidad por completo. No hubiera pasado nada igual como cantante de heavy metal en Alemania o España. No quería tener ese tipo de vida, tan famosa, y me tenía que ir.

Volviendo al disco, tenemos un tema nuevo "Dark Christmas" que a mí me ha parecido de los más deliciosos, quizá porque los otros más o menos los conoces aunque estén adaptados de forma diferente. Tu voz ahí se envuelve con esas melodías de violín, de cuerdas vaya, ese manto que te envuelve que me pareció muy sugestivo.

Muchas gracias. Para mi componer estos tipos de canciones siempre salen muy fácil porque no tengo esa presión de producir, tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Por ejemplo, me cuesta mucho más componer las canciones para mis álbumes de rock o metal. Estas canciones salen en un par de minutos y hasta la letra también porque es más... como libertad. En ese "Dark Christmas" me inspiró la época del año, la oscuridad. la gente que se quedan solos en la navidad, la tristeza que deben sentir de estar solos... Algunos elegimos estar solos pero no todos porque han perdido a alguien importante en sus vidas... siempre pasan estas emociones durante la Navidad. Quería darles luz y esperanza como también intento en mis conciertos de rock. Quiero que la gente vuelva a sus casas felices.

Y fíjate si encaja todo y resulta diferente que incluso el tan trillado y abominable tema de Mariah Carey, !casi no lo he reconocido!

Mi hija toca la batería en esa canción, Naomi, tiene 11 años y le encanta tocar la batería. Quería tocar y yo pensaba que canción le puedo dar con los arreglos que finalicemos todos y al final tenía esa canción para ella. Es fácil pero bueno, tenía que grabar y lo hicimos en Málaga donde también grabamos el coro de su colegio de los niños que escuchas en el disco. Fue un día muy lindo. Encaja muy bien en los temas y el material gráfico (me muestra el vinilo que tiene) además hicimos 12 vídeos para el álbum, para cada canción. Los filmamos en Polonia y todo el paquete es como una película, muy cinematográfico. El motivo es porque me encanta el mundo del cine y eso de ponerme estos vestidos, maquillarme...jajajaja es como olvidarme de todo y meterme en un mundo de fantasía.

¿Hemos de pensar pues que esos vídeos siguen un mismo hilo o una temática que enlaza unos con otros?

No es una producción enorme como quizá haría para un disco de rock pero hicimos una línea, una historia, teníamos actores, instrumentistas que tocaron todos vestidos con esa temática. Los niños cantaron en un coro super "creepy", una pantalla enorme donde pusimos imágenes de auroras boreales de Finlandia como puedes imaginar de Finlandia durante la Navidad..., paisajes, en fin, muchas cosas.

Me gustaría preguntarte por otras facetas de tu carrera si te parece, por ejemplo, otra sorpresa de tu ecléctica trayectoria, Outlanders, con esas colaboraciones impresionantes a la guitarra que van desde Walter Giardino a Al Di Mehola pasando por Joe Satriani, Jennifer Batten o Marty Friedman. Grandes nombres y aunque tus seguidores sean eminentemente de la escena metálica es evidente que no tienes problemas en ofrecer otros estilos y facetas musicales.

No, me encanta. Es que la música me da un desafío enorme, si me inspira algo me motiva tanto, voy y trabajo muchísimo para poder hacerlo. **Outlanders** es mi proyecto, lo empecé hace muchos años con mi amigo Torsten Stenzel porque había tenido una experiencia con música electrónica solamente una vez. Compuse una canción con Schiller, una artista alemana. Esa fue mi primera experiencia con música electrónica y me gustó mucho porque usaba mi voz más como un instrumento, no como solista. Siempre me quedé pensando si podría un día... pero después conocí a Torsten y nos hicimos amigos. Trabajó conmigo en mis álbumes de rock y un día le pregunté si podríamos hacer algo juntos que tenía una canción en mente... y le ofrecí la canción y dijo sí.

Empezamos a trabajar y después cuando vino la pandemia después de todos los años que pasaron estuve acá mirando la vista que tengo desde mi oficina afuera en mi casa pensando... ¡puta madre tengo que terminar con este disco! Empecé a hacer la lista de los guitarristas y tenía una lista enorme de porque cada uno tiene su estilo, su sonido y las canciones son diferentes. Tenía que definir a quién voy a dar cada canción y empecé a contactar con la ayuda de mi sello Earmusic de Alemania y con mis amigos en la industria encontrando conexiones. Todos dijeron que sí y hicieron mucho más de lo que yo esperaba. Acabé con lágrimas escuchando lo que grabaron, es que es increíble.

No soy muy amante de la música electrónica pero con cierto tratamiento y trabajo puede ser apetecible para cualquiera.

Para este proyecto me pasó como con el disco de Navidad, compuse sin estrés. No tenía presión, algunas de ellas suenan más como podrían ser para mi álbum de rock porque estoy yo detrás pero algunas no. Me sentí libre de componer y producir todo porque grabé casi todas las voces acá en casa como para el disco de Navidad. Es un proyecto de bienestar, lo puedes escuchar y no puedes poner tanta atención, dejarlo ahí y sentirte bien. Así es ese proyecto para mí. Ojalá que un día podamos hacerlo en vivo pero eso sería un desafío enorme.

Hace unos meses también apareció Rock Heels en donde tu voz lleva totalmente el peso pero es una grabación de hace unos años.

De 2016

Y se edita ahora...

No había planes para editarse. Lo grabamos pero no con un plan de editarlo, se quedó ahí. Para mí era un momento, un evento, una noche que nunca he podido repetir. Un momento tan hermoso unir el público del metal primero que vienen en a la iglesia que tenía una capacidad de 300 personas, eran chiquito, tenerlos tan cerca y hacer la presentación con la música que me encanta, de las bandas que sigo de metal, y ¡wow! era muy única. Tanto que quería hablar con mi sello y decir, bueno, tengo las grabaciones, podemos hacer algo. Y empezamos a pensar ese Rock Heels, el concepto de sacar varios discos en vivo de diferentes momentos de mi carrera, ese fue el principio.

De tu carrera más metalera estamos aún en el período de "In the Raw", ¿como ha ido la gira ahora que después de la pandemia se puede girar libremente?

Estoy ahora haciendo la gira con mi recopilatorio "Living the dream". Voy a empezar en Estados Unidos y ahora voy a Sudamérica, después en Europa (NOTA - H pero hay que trabajar con el disco nuevo también. Hay que finalizar las composiciones y todo esto... tengo muchos planes para el futuro, muchos proyectos súper lindos que vienen pero para el próximo año espero terminar con la producción y todo y sacar el disco nuevo.

BURNING WITCHES

Entrevista en el Leyendas del Rock a cargo de Alba Baeza & Unruly – Fotos : Alfredo M Geisse

Hola chicas, bienvenidas a España, y en especial al LEYENDAS DEL ROCK FESTIVAL... ¿Qué tal estáis?

Sinceramente venir a este festival siempre es genial, pero estamos un poco agotadas porque es un auténtico infierno con tanto calor. Estamos a 42 grados y nunca pensamos que tocaríamos con más calor que la vez que estuvimos hace unos años. Pero estamos muy felices de haber superado la prueba y la respuesta del público. Si, nos vamos a ir a la piscina en llegar al hotel.

Vamos a hablar un poco de vuestra carrera en general, porque hace tan solo 8 años que empezasteis y os firmo Nuclear Blast y no habéis parado de girar...

Si, han pasado muchas cosas, es como subirte a un tren donde ves pasar todo muy rápido. Nos subimos y de repente todo empezó a arder.

Y cómo habéis conseguido aguantar un ritmo tan trepidante desde que entrasteis en la música...

Ufff puede sonar raro, pero el secreto está en dormir poco, trabajar mucho y beber dos días después de terminar la gira. Es un tema en serio de cuidarse mucho, de no tener excesos.

Acabáis de sacar el sexto álbum en 8 años... ¿Cómo sois tan creativas?

Somos una banda muy trabajadora, no sabemos decir lo de no podemos, es difícil mantener este ritmo pero trabajamos muy bien juntas como un gran equipo, nos llevamos muy bien y eso lo facilita todo. Todo es complicado porque hay mucha competencia y somos una banda femenina y al principio todos te miraban como raro. Pero ahora estamos muy orgullosas de lo que hemos conseguido. Hemos demostrado que podemos funcionar muy bien en este mundo.

Bueno, hablando del último disco, qué tiene de nuevo...

Bueno, esta vez hemos dejado de lado tanta melodía y tanta epicidad, hemos hecho con Dark Tower un disco mucho más duro en música y letras.

Escucháis mucha música de los 80's, es esa vuestra principal influencia...

Si, seguramente, me encanta Judas Priest, y principalmente todo el metal británico. Es posible que haya algo de punk americano pero hemos acabado siendo más metal británico. Hemos ido evolucionando hacia una música más extrema pero te das cuenta de que lo que más amas es el metal clásico de los 80 británico.

¿Qué tenéis cuando abres tu Spotify?

Pues a parte de las recomendaciones hay muchas cosas de la vieja escuela, y mucha música extrema que es lo que más me levanta el ánimo.

¿Cuál es el sueño más grande de Burning Witches?

A ver para ser sinceros, nadie espera que lleguemos a un nivel de bandas de arena. Pero tampoco queremos desear más de lo que tenemos, tenemos todos esos fans que nos apoyan, que nos quieren. Tocamos metal así que sabemos donde podemos llegar.

NERVOSA

Lo de Nervosa es un pulso constante a las circunstancias. A lo largo de su trayectoria los cambios de formación han sido habituales, algo que puede acabar con la paciencia de músicos y fans.
Sin embargo, la principal impulsora y líder del grupo, Prika Amaral, no ha desfallecido en ningún momento y lo ha dado todo para seguir con la banda.
Jailbreak marca un nuevo capítulo en la historia de la banda con Prika Amaral de forma permanente ocupándose de las voces. Por si fuera poco, el grupo presenta una formación totalmente nueva con Helena Kotina como segunda guitarra, Hel Pyre al bajo y Michaela Naydenova a la batería.
Ante la oportunidad de hablar con Prika no lo dudamos en una charla en la que no rehuyó ninguna cuestión en una más que correcta mezcla de "Portuñol".

ENTREVISTA DE ALBERT PERERA – FOTOS NERVOSA / JUAN SANZ

Saludos Prika, vamos a hablar de este nuevo disco, este *Jailbreak* que una vez escuchado tengo que decir que como fan del thrash metal «old school» he disfrutado mucho. Rápido, canciones directas, muy buen sonido teniendo en cuenta que no deja de ser un streaming promocional. La agresión musical es notable, si el *Perpetual Desolation* ya creo que fue un paso adelante, con este disco la escena creo os debe un poco más de reconocimiento a mayor nivel. Cuáles son tus sentimientos sobre estos nuevos temas y cómo ha ido todo durante la grabación.

Estamos muy felices con el resultado de todo, con la respuesta de la gente desde que lanzamos los dos singles. Es un disco que estamos trabajando desde 2021 yo y la guitarrista **Helena Kotina,** nosotras compusimos todas las canciones juntas y tuvimos la participación de **Michaela Naydenova** la baterista en la grabación y composición de todas las baterías. Fue una construcción en la que estábamos muy preocupadas por mantener las raíces 'old school' porque **Nervosa** siempre fue más por ahí pero también trayendo influencias modernas sin "descaracterizar" lo que Nervosa siempre fue, pero también trayendo aspectos para impresionar a la gente y dar diversidad. La respuesta que estamos recibiendo es que todos los que lo escuchan nos dicen que sienten que es más diverso. El hecho de tener dos guitarras no abre las puertas para intentar hacer cosas que nunca pudimos hacer antes por tener solo una.

Eso es una de las cosas que también quería hablar después, ya que seguramente es de lo que más llamará la atención. Seguro que te lo están comentando, y de hecho creo que relevante, es el hecho de que tu voz suena bien, suena potente, muchas felicidades porque parece como si lo llevaras haciendo años y años. No sé si fue difícil la decisión de ponerte a cantar y después encarar el reto de hacerlo en el estudio si te costó mucho hacerte con la tonalidad que querías... no sé cuéntame un poquito porque supongo que también ha sido un poco desafiante.

Si, antes de yo intentar cantar me preguntaba cómo sería como cantante porque yo siempre fui "backing" vocals en toda historia de **Nervosa**. Siempre estaba haciendo segundas voces y cantando una frase aquí y ahí sola y no un show entero. Entonces antes de intentar ser cantante me preocupaba, porque no sabía si tenía la técnica ideal, no sabía si estaba haciendo algo mal para mi garganta o para mi cuerpo o alguna cosa así. No sabía si podría respirar, si tenía aire para cantar todo, pero después de empezar a hacer clases con **Mayara Puertas**, la cantante de **Torture Squad** una banda muy importante de Brasil, ella me dijo que tenía mucha técnica, "cantas muy bien", me dijo, lo tuyo es más psicológico. Entonces tuve que romper esa barrera, no dejar influenciarme por estos pensamientos porque están muy errados. Sí, necesitaba de práctica para tener más resistencia, practicar para mejorar. Ella también me enseñó a cantar guturales pero agudos y medios también porque antes yo era especialista en los graves, pero sólo tenía graves. Para una cantante sólo graves no es suficiente. Cuando empecé realmente a tocar y cantar vi que era muy posible y que estaba confortable, para mí fue un proceso que me sorprendió mucho porque me parecía que lo hacía desde hace muchos años. Claro que tengo mucho que aprender y mejorar, pero me sorprendió porque pensaba que iría mucho peor, tardaría más tiempo y sería mucho más desafiante. No fue tanto

PRIKA AMARAL: "EL FUTURO DEL METAL SERÁ DE LAS MUJERES O NO SERÁ"

como pensé y, nada, me siento muy feliz en verdad también con la respuesta de la gente. Todo el mundo me aceptó como cantante. No es una cosa que planeaba, pero una cosa que sucedió, pensé que debía encararlo y seguir adelante.

Hablando del sonido del disco que comentaba anteriormente tengo curiosidad por saber dónde lo habéis grabado y cómo os habéis hecho cargo de la producción.

Grabamos en Málaga nuevamente igual como ***Perpetual Chaos*** en el estudio de **Miguel** con la producción y masterización de **Martín Furia** nuevamente. En Málaga tienen una **"vibe"**, una energía muy especial que contribuyó mucho. Nos dio mucha inspiración y podemos relajarnos y sacar lo mejor de nosotras por el ambiente que teníamos. Eso es una cosa muy importante.

Conversando un poco de las canciones algunas de mis favoritas por ejemplo son *Endless Ambition, Sea of Death* y especialmente *Ungrateful, ¿qué me puedes contar sobre esta última?*

Bien, es la canción más punk del disco y a mí me encanta el punk y hardcore. Tuve una banda hace muchos años en la que incluso yo era cantante. Fue la única banda en la que fui cantante. Era una banda de amigos míos en la ciudad que yo vivía y no tenía otras oportunidades como guitarrista, esa fue la banda que me dio la oportunidad de tocar fuera de mi ciudad. Poder hacer fechas profesionales, pero estaba un poco perdida porque no era mi estilo, pero me encantaba. La banda paró en el año 2006 y no fui más cantante porque nunca lo fui, siempre fui guitarrista antes de esta banda. Esta canción fue como una nostalgia de esta época punk y a mí me encanta hacer una canción en los discos de **Nervosa** un poco más en este estilo y como la música era muy agresiva pensé: "tengo que hacer una canción donde pongo mi dedo en la cara de la gente". De ahí me surgió la palabra Ungrateful, dije, ¡bien!, ahí ya tengo la palabra, agresividad.

De estos temas tenéis el vídeo de *Sea of Death* que todo el mundo puede ver en YouTube. Quizá habéis escogido este tema para el vídeo porque hay más influencias, una amalgama de estilos. Es decir, un poco de heavy metal clásico, thrash... un poco de esas pinceladas que decías tú de punk y hardcore. ¿Estás de acuerdo?

En este disco lo que más queríamos desde el principio cuando empezamos a componer lo que más pensamos y nos preocupamos por tener diversidad. Decidimos lanzar el primer single ***Endless Ambition*** porque es lo que más sigue todo lo que **Nervosa** ha hecho, una mezcla de trash con death metal, pero ***Sea of Death*** es una canción que sorprende a todos porque es un estilo que **Nervosa** nunca hizo. Queríamos impresionar a la gente y marcar esta nueva era del grupo, arriesgando más y abriendo puertas saliendo un poco de la caja. También hay otras canciones con mucho de heavy metal y queremos traer aún más porque es una fuerte influencia de **Helena Kotina**. Entonces este disco quería que sonase la **Nervosa** clásica, sonase el estilo mío, **Prika**, pero también que sonase mucho a ella, y creo que esta nueva formación es una mezcla de todo. Creo que eso es lo que más se puede aportar musicalmente, la verdad, me encanta y me inspira a hacer más cosas.

No puedo dejar de comentar el tema de los invitados que ha habido porque en temas como *When the Truth is a Lie*, Gary Holt...

Síii, es un sueño, un sueño cumplido para nosotras. Incluso hoy nos cuesta creer lo que pasó. Antes de la pandemia salimos en la portada de una de las revistas más importantes en EEUU, **Decibel magazine**, y nos envió un mensaje diciendo: que bien que están en la portada de esta revista tan importante espero que sea una fuerte influencia para vuestra meta. Eso me emocionó un montón. Pensé que uno de mis ídolos más grandes está feliz por una conquista de nuestro trabajo y diciendo que espera que nosotras sigamos. Me encantó el mensaje. Por eso nos volvimos un poco más próximos ya que le contesté agradeciendo. De ahí cuando estábamos haciendo las listas de invitados para el nuevo disco **Gary Holt** estaba. Contacté y se mostró entusiasmado. No tenía tiempo la verdad porque tenía como dos giras con poquísimos días entre gira y gira pero de alguna forma lo hizo y entregó el *track*. Estoy muy agradecida por eso porque no podía, pero la manera como hace las cosas, de cómo nos apoya es increíble. Estoy extremamente grata por eso, es un sueño, un sueño total. Y también tener también la participación de Lena, la cantante de **Infected Rain** fue muy importante porque es la primera participación femenina en **Nervosa**. Siempre tuvimos hombres participando de nuestros discos, pero esta es la primera vez que tenemos una mujer. Esta es una chica que sigo hace muchos años porque tocamos juntos en Rumania hace algunos años y también forma parte de Napalm Records. Cuando contactamos con ella estaba disponible e hizo todo muy rápido, muy profesional y el resultado nos sorprendió un montón porque la interpretación de ella es impecable. Muy felices con estas dos participaciones tan importantes.

Ahora que lo comentas el tema de la participación femenina, me ha venido a la cabeza una entrevista tuya, creo del año pasado, leí algo así como que el futuro del metal sería de las mujeres o no sería. Estoy muy de acuerdo en ello porque soy de la opinión que gracias a que finalmente hay más mujeres que nunca con integrantes femeninas se está dando un giro al tradicional dominio masculino. Además, le sabéis dar un toque... no sé, diferente, especial, a la música metal en cualquier estilo ya sea en hard rock o en thrash metal, me da igual... quizá pueda ir por ahí porque siempre se está hablando que no hay renovación, cuando desaparezcan los clásicos que todos sabemos no habrá grandes bandas, que no puede haber renovación porque esos dinosaurios siempre estarán ahí. Quizá vaya por ahí la cosa.

Si porque percibo que la nueva generación de mujeres que están surgiendo es muy fuerte y presente. La mujer tiene una manera un poco distinta del hombre de pensar y de componer. Claro que las influencias de nosotras son todas de metal más antiguo y todo mayoritariamente hombres, pero la manera de pensar y de componer es un poco distinta. Entonces creo que esta renovación, en cierta forma, va a ser como las mujeres. También porque veo que en los próximos años van a surgir muchas más bandas de mujeres. Cada día hay más chicas nuevas, tanto que las chicas con que estoy tocando ahora son muy jóvenes. La batería nació en el 97, la guitarrista del 94. Ahí está la nueva generación que está creciendo cada día, se vuelve más fuerte ganando más atención. Esta es mi percepción, el futuro del metal está en las mujeres porque simplemente van a surgir aún muchas más bandas de mujeres. Conozco un montón que vienen fuertes.

Vamos con uno de los momentos que creo han sido cruciales. Cuando te quedaste como única integrante... uno supongo que se ve un poco perdido por el hecho de tener que encontrar miembros que se comprometan con una banda profesional con todo lo que conlleva para seguir adelante y demás, el compromiso y, bueno, surges con esta formación en la que tenemos músicas excelentes, muy jóvenes y que si empiezas a ver su biografía... pues Elena por ejemplo con una banda de Symphonic black, también fundó una banda de black-death metal llamada *After Blood* y ves que todas también han sido hasta ahora muy activas haciendo proyectos, bandas, tocando Hel Pyre incluso con King Diamond en alguna gira. Tienen experiencia aun siendo muy jóvenes.

Creo que la escena metal está abriendo más las puertas para las mujeres, por ejemplo, en la gira **de Mercyful Fate** tuvieron una bajista mujer. Ahora en **Whitesnake** tienen una bajista. Hay muchas mujeres surgiendo, ganando espacio con competencia, no es una cuestión de género. He dicho en entrevistas que el futuro del metal está en las mujeres, pero no debería importar el género. Lo cierto es que las mujeres nunca tuvieron tantas oportunidades y no éramos muy presentes por millones de motivos, pero ahora como hay más oportunidades, las puertas están más abiertas y las mujeres se están interesando más por esto. Aun así, de alguna forma es algo nuevo y que interesa a la gente haciéndolo una cuestión de género. Al final lo que se debe hablar es la calidad. Creo que **Nervosa** es un portal de revelación de mujeres de alto nivel musical profesional. Cada vez que surge una integrante nueva de Nervosa la gente se sorprende de cómo son todas muy virtuosas y con talento. Esa es mi responsabilidad porque cuando me preguntan si tengo intención de poner un hombre en la banda un día porque se van a acabar las opciones, ¡no!, no se van a acabar. La gente no conoce las opciones, pero yo conozco las opciones, muchas opciones y cada día hay más, nunca va a dejar de haberlas, es cuestión de conocerlas.

Pero estoy seguro de que preferirías que, por ejemplo, la formación actual durara años y años, aunque haya muchas mujeres. Sé que en los últimos días en las entrevistas que has tenido te han estado preguntando mucho, quizás excesivamente, sobre todo esto de los cambios de formación y antiguos miembros. Permite una pregunta sobre el tema porque este mismo año entrevistamos a Rocío, Diva Satánica, y me gustaría saber tu opinión tan sólo sobre sobre dos cosas creo relevantes que nos comentó y lo comentó en una charla de lo más amena, tranquila, deseando lo mejora a Nervosa.

Nos comentó que una de las cosas que le motivó al final a no continuar fue el no poder compaginar el trabajo con su banda, BloodHunter, cuando en principio parecía que iba a ser posible. En segundo lugar, el hecho de que a la hora de tomar decisiones ella y sus compañeras entrando en la banda con derecho y obligación de contribuir y opinar siendo miembros de pleno, en todo sentido, para poder opinar y aportar pues al final según ella no fue así. Problema de relación no hubo ninguno, sencillamente Prika decide todo, me gustaría saber tu punto de vista sobre esto.

Yo comprendo sobre los proyectos no sólo

de ella, también de otras integrantes. La gente quiere tocar, si tienen otro proyecto naturalmente la gente quiere tocar y se siente muchas veces inspirado a hacer cosas, alguna conquista, también yo siempre intenté hacer lo mejor para todos. Nunca dije que ella no podría tener otra banda ni cosas así porque eso es una cosa que yo podría pedir por contrato. Podría pedir por ejemplo sólo focalizarse en **Nervosa**. Pero no me interesa, porque quiero ver que la gente esté feliz, pero es muy difícil tener tiempo para las dos cosas cuando tienes una banda muy intensa. Por ejemplo, algunos casos, ella quería tocar con su banda, pero ya teníamos una gira marcada y no puedo moverla para que ella pueda tocar con su banda y tampoco la oportunidad que la banda de ella tenía no se podía mover y ahí se choca. Ahí viene la frustración del otro lado porque Nervosa es una banda profesional y yo pedí prioridad, lo único que pedí fue prioridad. Intenté explicar que podríamos hacerlo en otro momento, pero también es muy difícil porque si yo recibo una oportunidad de girar con **Kreator** para mí decir no porque una integrante de la banda tiene otra fecha con su banda... estoy perjudicando un proyecto que llevo construyendo 13 años. Es una cosa que dejé muy clara en el contrato, entonces es una situación muy difícil pero también entiendo la frustración de su banda. Quieren tocar y también están perdiendo oportunidades por nosotros, pero eso debería ser pensado en principio antes de aceptar. Pero pasa que nos quedamos tan felices con la oportunidad que no pensamos muy bien. Yo comprendo, no tengo ningún problema con eso, es solo que hay siempre dos lados. Yo estoy defendiendo lo que es mío, por lo que yo sacrifiqué 13 años, estoy ahí batallando hace tanto tiempo que no puedo dar ningún paso atrás. Estaría saboteando todo lo que sacrifiqué, simplemente no puedo. Intenté ayudar lo máximo posible pero también sé que lo que podía ayudar no era mucho, entonces es normal. Sobre que no era parte de las decisiones me sorprendió un montón porque eso nunca fue hablado conmigo. Lo descubrí en entrevistas, creo que eso es un error de comunicación muy grande por su parte y la verdad que todo lo que hicimos yo pregunté a todas y nunca me contestó negativamente o dijo que no estaba de acuerdo. De hecho, no sé en qué no estaba de acuerdo. Eso me sorprendió mucho, pero nada, no tengo mucho más que decir.

Ya que hablas de Sudamérica y de la escena por ahí. Siendo brasileira conoces bien la escena de tu país y seguramente también de Sudamérica... estaremos de acuerdo que es una escena muy rica, de calidad, especialmente en Brasil... pero ¿qué le falta para ser tan popular a nivel mundial dentro del metal como la europea o la norteamericana? ¿Quizá una industria discográfica que apueste más por ella?

Falta más dinero, nosotros estamos en una región no sólo con mucha pobreza, también con mucha miseria. En Brasil hay gente que se muere de hambre. Eso no pasa en Europa, tenemos muchos problemas de violencia también, es un problema en Brasil. A un chico que le guste el metal no puede ir a más que un o dos shows por mes porque simplemente no tiene plata y por ejemplo el salario mínimo en Brasil no es suficiente para pagar un alquiler. En Europa muchas veces algunos países yo sé que tienen un salario mínimo un poco más bajo, pero siempre es posible alquilar alguna cosa, una habitación solamente, no una casa entera. En Brasil no se puede comer, no se puede alquilar nada, hay mucha desigualdad. Tal vez todos esos motivos acaban reflejándose en todo el mercado económico, no sólo en el metal. Pero los números del metal proporcionalmente al pop por ejemplo son mucho menores, pero lo que falta es solamente la parte económica. Tenemos en Brasil muchas revistas, muchas radios, programas en YouTube muy grandes, tenemos una escena muy unida, muy fuerte, pero falta dinero.

Solo nos queda esperar que nos visitéis en vuestra propia gira y ver como suenan en directo los nuevos temas.

Muchísimas gracias por la oportunidad y por todo el cariño y soporte a Nervosa, por mantener las puertas siempre abiertas. Muchísimas gracias, esperamos volver a España con la nueva gira y tener oportunidad de estar por ahí.

TOM GABRIEL WARRIOR'S

Triumph Of Death

Resurrection Of The Flesh

ÁLBUM DEBUT EN VIVO INTERPRETANDO LA MÚSICA DE HELLHAMMER

LANZADO POR NOISE/BMG EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Disponible en los siguientes formatos: **Súper Deluxe doble LP+7" en formato libro**

• Doble LP • CD Mediabook • Descarga digital

BMG NOISE

La banda italiana de metal melódico/sinfónico moderno, Temperance, lanzó su séptimo álbum, "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2", el 20 de octubre de 2023 a través de Napalm Records. Ampliando el sonido característico de la banda con un nuevo miembro, la cantante de ópera/metal profesional y entrenadora vocal, Kristin Starkey, terminan la formación otros dos cantantes: Michele Guaitoli (Visions of Atlantis) y el líder cantante/guitarrista Marco Pastorino (Serenity). En este nuevo álbum han contado con el apoyo de músicos invitados como Arjen Lucassen (Ayreon), Fabienne Erni (Eluveitie, Illumishade), Laura Fella (Faun) y Alessandro Conti (Twilight Force) complementan este emocionante viaje.

ENTREVISTA DE YOLANDA SABATER A MARCO PASTORINO

Después del lanzamiento de su último álbum, "Diamanti", en 2021, y la exitosa gira europea de este año con **Tarja** (ex-Nightwish), El quinteto continúa evolucionando su sonido con su nueva incorporación a la batería, **Marco Sacchetto**, junto con la cantante neoyorquina **Kristin Starkey**.

Hablamos con Marco sobre este nuevo disco, sobre la incorporación estelar de la carismática cantante **Kristin Starkey** y sobre la gira que recientemente han hecho con **Tarja**.

Muchas gracias, Marco, por dedicarme unos minutos y saludos de parte de todos los lectores de Metal Hammer España. En primer lugar, me gustaría felicitarte por este nuevo trabajo, "Hermitage Daruma's Pt. 2". Creo que es vuestro séptimo álbum de estudio. Te felicito también por el nuevo álbum de Serenity. Estuve hablando con Chris la semana pasada. Creo que siempre es una gran noticia cuando las bandas continúan creciendo y lanzando álbumes. Para mí, eso significa que todavía hay esperanza. Habéis tenido una carrera muy prolífica. Es realmente impresionante porque el ritmo es frenético. Habéis publicado un álbum por año y también estás en dos bandas. ¿Cómo lidias con esto?

Marco: Sinceramente, estoy en más de dos bandas y en un montón de proyectos diferentes, también como escritor, productor o cantante invitado. Pero sí, básicamente, me uní a Serenity, creo, hace seis meses, justo durante la escritura del nuevo álbum. Pero para mí, no es muy difícil porque nuestro plan se programa con mucha antelación. Así que, podemos planificar todo. La buena noticia es que en febrero estaremos de gira juntos, **Serenity** y **Temperance**. Así que, estaré muy cansado al final de la gira, pero va a ser muy fácil de manejar.

Entonces, creo que ya habéis girado juntos o ¿será la primera vez? No sé si

te deja agotado tocar en dos bandas en el mismo día, por así decirlo.

Marco: No, no, está bien. Quiero decir, ya hicimos un par de giras y una minigira juntos en España, Serenity y Temperance, pero en ese momento no era miembro de Serenity. Será la primera gira en la que estoy yo en las dos bandas. Al final del día, estaré un poco cansado pero con muchas ganas de afrontarlo.

Estoy interesada en el título del álbum, Daruma's, parte dos. Conozco la leyenda, la pregunta es si este álbum marca el final de un ciclo o si es un logro que ya alcanzaste. Porque en eso se basa el mito del Daruma. Pintas un ojo y te enfocas en un sueño. Y luego, cuando se cumple, dibujas el segundo.

Marco: Claro, exactamente. Esta es la segunda parte de la historia porque lanzamos la primera, creo, hace cinco años, en un álbum llamado "Of Jupiter and Moons" (2018). La última pista del álbum se llamaba "Daruma's Eye - Parte Uno". Y ya en ese momento tenía esta historia en mente, pero pensamos que era demasiado larga y complicada para contarse solo en una canción. Esa es la razón por la que decidimos dejar el capítulo abierto para el futuro y decir "parte uno". Y durante años, pensé en esta parte dos, pero más o menos hace un año, vi que era el momento adecuado para escribir la segunda parte, pero con un álbum completo. Y por primera vez en la historia de **Temperance**, un álbum conceptual, porque nunca hicimos algo así antes. Y para mí y para la banda, es muy importante porque es un álbum conceptual que, sin duda, es diferente, pero en el camino a otros similares como "Operation: Mindcrime" de **Queensrÿche**, a "Streets: A Rock Opera" de **Savatage**, algo así, con montones de personajes diferentes en este caso, seis personajes y seis cantantes.

Entonces, la historia que intentáis contar en el álbum ¿tiene alguna relación con la cultura japonesa?

Marco: Bueno, sí, hay algo de la cultura japonesa, sin duda, porque la muñeca japonesa, el Daruma, es una de las cosas más importantes en el concepto, en la historia. Es una especie de conflicto entre dos hermanos, y cuando el personaje principal, Víctor, está en Tokio, en el templo Asakusa, toca esta muñeca, y viaja en el tiempo y el espacio a través de este lugar de fantasía llamado *Hermitage*. Y eso es todo, porque a partir de ese momento, la historia es una historia de fantasía sin conexión con el mundo real.

Habéis escrito un libro también para acompañar a este álbum. Solo 100 copias, así que me gustaría hablar de eso porque es algo exótico, ¿no?

ENCONTRAR A KRISTIN HA SIDO UNA DE LAS MEJORES COSAS QUE LE HA SUCEDIDO A TEMPERANCE

Marco: Básicamente, primero escribí la historia completa del álbum, del concepto. Luego a los meses, alguien me dijo que tal vez sería una buena idea, al menos imprimir una edición limitada para los fans acérrimos de **Temperance**, también porque la historia, como habrás notado, es una historia muy corta, no es un libro muy grande, un gran romance, tiene 30-35 páginas. El personaje principal se llama Víctor, alias Michele, nuestro cantante, y es un chico de Nueva York, y ya es, en mi opinión, una gran conexión desde el principio, porque escribí la historia muchos meses antes de la entrada en la banda de **Christine**, que también es de Nueva York, una coincidencia increíble, en mi opinión. En la historia Víctor no está completamente satisfecho con su vida, así que quiere intentar encontrarse a sí mismo, y viaja por el mundo y llega a Tokio y en uno de estos templos encuentra el Daruma japonés. Desde allí viaja a Hermitage conoce a algunas personas que son los otros personajes de la historia, esta chica llamada Anisha, alias **Fabienne Erni** (Eluveitie, Illumishade) y a Dian -**Laura Fella** (Faun)-. Los otros dos personajes principales de la historia, en primer lugar Erinn, alias **Christine**, es la gran jefa del pueblo, y luego está el villano de la historia, **Aningen**, que soy yo. Luego sucederán un montón de cosas. Víctor tendrá un montón de recuerdos de su vida, los fans encontrarán un montón de conexiones entre la primera parte del Daruma.

¿Has pensado en explorar tu papel como escritor en el futuro?

Marco: Honestamente, no había pensado en eso, porque en este último año he estado completamente centrado en este álbum. Como puedes imaginar, fue un proceso muy largo, no solo por la historia, sino también por combinar todo con las canciones, los personajes, la producción del álbum, porque para este álbum hice todo yo mismo, desde la historia, las letras, la música, y no sé, veremos. Tengo que decir que al final de la historia del álbum todavía hay un final abierto, así que veremos qué sucederá en el futuro, veremos qué nos depara el mañana.

Bueno, este álbum también ha sido un verdadero desafío para vosotros, porque justo a finales del año pasado, los miembros anteriores, Alfonso y Alessia, dejaron la banda. Supongo que fue realmente un golpe, ya que dos meses después comenzabas la gira con Tarja y Serpentine, así que ¿hubo algunas posibilidades de que os bajarais de la gira?

Marco: La situación fue muy difícil, especialmente para **Luca, Michele** y para mí, porque los antiguos miembros de **Temperance** decidieron no hacer la gira con nosotros solo un mes antes de la gira, y como puedes imaginar, para una banda como la nuestra fue muy difícil, porque tuvimos que encontrar a alguien que los reemplazara, y no es fácil. Estábamos totalmente inmersos en el proceso del nuevo álbum, y especialmente porque no fue solo una gira, sino que fueron dos giras con Tarja, 50 conciertos en menos de tres meses. Todas las personas, todos los fans y amigos de todo el mundo nos apoyaron mucho, y muchas personas nos enviaron mensajes como "*por favor, no lo detengan, sigan adelante, porque ya estaba anunciado que iríamos, a España, a Alemania o por toda Europa para vernos, y apoyaremos a* ***Temperance*** *siempre*". Pero fue muy di-

fícil, tuvimos que encontrar un nuevo batería, y nueva cantante. Sacamos algo bueno de todo esto y es que encontramos a una de las mejores cantantes que es **Kristin**, una de las mejores cosas que le ha sucedido a **Temperance**. En mi opinión, **Kristin** es una de las cantantes más increíbles en la escena en este momento. Estuvimos en contacto desde el primer día, hablamos mucho para encontrar el equilibrio perfecto entre su voz y **Temperance**, y luego decidí reescribir las líneas vocales aquí y allá, porque pensé que su voz necesitaba brillar en este álbum, así que cambié algunas cosas aquí y allá, pero sinceramente al final estoy extremadamente satisfecho con el resultado final.

Si no me equivoco, empezasteis la gira con y con Marco, que finalmente se incorporó como miembro de la banda, pero Victoria no ¿ya contabais con Kristin?

Marco: No, ya estábamos en contacto con **Kristin**, Kristin ya era prácticamente una miembro de la banda, pero decidimos anunciarla a ella y a **Marco** después de la gira. El problema fue que comenzamos la gira a finales de enero, pero **Kristin** ya estaba de gira con **Twilight Force**, así que esa es la razón por la que nuestra buena amiga **Lena** nos ayudó en, creo, 10 shows en el Reino Unido y Francia, y luego Kristin se unió.

Puedes estar realmente orgulloso de encontrar o tener amigos tan locos que cuando les dices: venga, tengo una gira en un mes, así que necesito un batería y un vocalista que esté con nosotros, y tener personas que digan, sí, estoy contigo, así que eso es realmente agradable.

Marco: Claro, estoy muy agradecido por eso. Al mismo tiempo, tengo que decir que fue una buena oportunidad para los músicos, porque tocamos frente a 500, 600, 700 o 1000 personas todas las noches durante toda la gira. Tocamos en montones de países, y cada noche montones de personas viajaron por el país para vernos, así que fue una buena oportunidad también para ellos, ganamos todos.

¿Cómo ha sido la grabación de este nuevo álbum con la incorporación de Kristin? Porque creo que ya habías grabado la parte de la batería, ¿verdad?

Marco: Debido al tiempo, no fue posible para Kristin y para mí trabajar juntos en el mismo estudio, así que ella grabó todas las voces en su estudio en Suecia y estábamos en contacto todos los días para revisarlo todo, cambiar algunas cosas aquí y allá, pero ella hizo un trabajo fantástico, y tengo que decir que trabajé muy duro para enviarle todas las partes vocales completas en cada detalle grabadas por mí, y luego ella solo tenía que seguir mis líneas vocales, pero hizo un trabajo fantástico.

¿Cómo fue la experiencia de salir de gira con una gran mujer como Tarja?

Marco: Increíble. En 2020, antes de la situación del Covid, hicimos cuatro o cinco conciertos con ella, luego, por supuesto, tuvimos que posponer la gira tres años, pero fue genial. Ella es una cantante fantástica, algo que la gente ya sabe, pero ella es en lo personal fantástica, y en mi opinión, eso es lo más importante.

Entrando un poco más en profundidad en el álbum, he estado escuchando el álbum estas semanas y hay canciones realmente buenas. La primera, por supuesto, "Daruma", que ha sido vuestro primer single, es increíble, pero también me gusta "In Search of Gold" y "Darkness is just a drawing". Habéis contado con la colaboración de Fabienne Erni (Eluveitie, Illumishade), Laura Fella (Faun) en "Welcome to Hermitage", es realmente majestuosa. ¿Tienes alguna en particular que sea especial para ti?

Marco: Creo que en general, todo el álbum es especial para mí porque escribí este álbum en un período especial de mi vida. He trabajado tanto en la producción como en letras, música, y también en la historia. Siempre había soñado con escribir un álbum como este, un álbum conceptual durante años, y finalmente ha llegado el momento, pero probablemente si tuviera que elegir una o dos pistas, diría "A Hero Reborn", porque es una combinación perfecta entre Kristin, Michele y yo, y probablemente la última pista del álbum, "Cliff" porque es el final de este capítulo, y es una pista larga, y es una mezcla entre las marcas clásicas de Temperance, pero también algunas cosas musicales, y es genial.

¿Cómo surgió la colaboración con Laura y Fabienne?

Marco: Cuando comenzamos a trabajar en el álbum y a pensar en otros cantantes, honestamente, **Fabienne** fue el primer nombre que me vino a la mente, porque en primer lugar decidimos trabajar con cantantes de nuestra generación, por ejemplo, **Fabienne, Laura** y **Alessandro** de **Twilight Force**, en lugar de trabajar con personas de la generación anterior. Básicamente somos de la misma generación, y fue muy genial. Estuve en contacto con **Fabianne** durante unas semanas, luego nos conocimos hace un año más o menos, y en cuanto a **Laura**, nunca fui un gran fan de **Faun**, tengo que decir, pero luego los vi en Milán, y me encantaron y a raíz de ese concierto intenté ponerme en contacto con ella para que formara parte del álbum. Respecto a **Alessandro** de **Twilight Force** y **Trick or Treat** es uno de mis mejores amigos en el negocio, hicimos un montón de conciertos en 15 años juntos con nuestras diferentes bandas, y somos muy buenos amigos, y sigo pensando que probablemente **Alessandro** es uno de los mejores cantantes de power metal en la actualidad, junto con **Tommy Johansson** de **Majestic**, creo que son los mejores cantantes en la escena del power metal a día de hoy.

"ALESSANDRO CONTI (TWILIGHT FORCE) Y TOMMY JOHANSSON (MAJESTICA) SON LOS MEJORES CANTANTES DE POWER METAL A DÍA DE HOY"

Y por último, pero no menos importante, también tenemos a uno de mis héroes personales en el álbum, como narrador, tenemos a **Arjen Lucassen** (Ayreon), estuve en contacto con él desde hace dos o tres años, cuando grabé un cover de Ayreon y cuando pensamos en un narrador, supe que tenía que ser él. Con Arjen solía hacer álbumes conceptuales, así que intenté hablar con él, al principio, me dijo que su voz como narrador era mala pero luego al final lo hizo, y estamos muy agradecidos por eso.

¿Has pensado quién va a hacer esta parte vocal en directo?

Marco: Sí. Depende de la reacción del álbum, y en segundo lugar, también depende de la disponibilidad de todos, pero sería genial intentar hacer algo especial el próximo año, ya que el próximo año será el décimo aniversario de **Temperance**, así que veremos qué sucede. ¡

Sobre la masterización, habéis trabajado Simone Mularoni, ¿es la primera vez que trabajáis con él?

Marco: No, Simone y yo somos muy buenos amigos desde hace años. Hizo los tres primeros álbumes de **Temperance**, y luego

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
O escanea el código QR

decidimos comenzar una colaboración con **Jacob Hansen** en Dinamarca durante otros tres álbumes. En este álbum, básicamente decidimos involucrar solo a personas italianas. Personas que sean cercanas a nosotros, como **Simone** en la mezcla y la masterización. Tenemos a **Daniele Mazza** de Ancient Bars en la orquestación, y contamos con otras chicas muy talentosas. Para la portada del álbum, tenemos a **Giada Belviso**, una gran artista, y para el diseño del libreto gráfico, tenemos a otra gran chica, **Beatrice**, de Italia, por lo que básicamente el equipo es totalmente italiano esta vez.

La verdad que he olvidado preguntar sobre la portada, pero es increíble.

Marco: La verdad que sí, fue un trabajo fantástico.

Este verano estuvisteis en el Zurbarán Rock aquí en España. Creo que es uno de los festivales que está experimentando un notable crecimiento en nuestro país, ya que comenzaron desde la nada, podríamos decir, y en solo unos años están logrando grandes cosas. Entonces, ¿puedes contarnos algo sobre esta experiencia?

Marco: Fue genial. Realmente me encantó Burgos, amo el festival y el equipo. Ya toqué allí hace un año con otra banda, y dado que algunos del equipo son grandes fanáticos de **Temperance**, estuvimos en contacto y tocamos allí. Pero honestamente, toda la banda realmente amamos tocar en España. Hemos hecho un montón de shows allí y tenemos muy buenos recuerdos. Esa es la razón por la que volveremos el próximo año a España, seguro.

Era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes para la banda? No sé si ya tenéis algunas ofertas sobre la mesa o algo me puedas adelantar.

Marco: Bueno, básicamente habrá una gira, **Serenity** y **Temperance**, como mencioné antes, en Europa en febrero. Haremos, creo, dos o tres semanas de gira, pero desafortunadamente no hay conciertos en España en febrero. Pero lo bueno es que ya hemos recibido otras ofertas para tocar en España el próximo año, y creo que anunciaremos algo muy pronto. Probablemente durante la primavera y el verano.

Mi enhorabuena, son muy buenas noticias. Nuevamente, muchas gracias por dedicarme estos minutos. Saludos de parte de todos los lectores de Metal Hammer. Buena suerte con esta nueva formación, creo que será perfecta. Por supuesto, esperamos veros nuevamente en España muy pronto.

Marco: Muchas gracias a vosotros, estoy bastante seguro de que nos veremos en primavera y verano y esperamos veros y saludaros a todos en nuestros conciertos.

"NO DEBE PONERSE EL FOCO EN EL GÉNERO SINO EN LAS MENTES CREATIVAS"

Parece que los retornos de bandas no afectan solo a las veteranas e históricas. Formaciones de todo calado y popularidad recuperan proyectos y alianzas pretéritas para expandir su actividad y ver si la suerte se comporta mejor en una segunda ocasión. Este podría ser el caso de Exit Eden, la formación compuesta por **Clémentine Delauney** (**Visions of Atlantis**), **Anna Brunner** (**League of Distortion**), **Marina La Torraca** (**Phantom Elite**) y **Amanda Somerville** que en 2017 editaron "Rhapsodies in Black", una colección de versiones convenientemente pasadas por el filtro del metal sinfónico. Ahora vuelven en forma de trío, sin la participación de Amanda Somerville, con nuevo trabajo, "Femmes Fatales", que contiene a partes iguales temas originales y versiones. Así pues contactamos para hablar de todo con **Clémentine Delauney** y **Marina La Torraca** que nos atienden simultáneamente desde Italia y Alemania respectivamente.

ENTREVISTA A CARGO DE ALBERT PERERA - FOTOS: EXIT EDEN

Bien, creo que la primera cuestión debe referirse al hecho que para este segundo disco Exit Eden os presentáis en formato de trío.¿ Amanda Sommerville está definitivamente fuera del proyecto o ha tenido algo que ver con el trabajo?

Clementine (Cl) - No, ella lo dejó hace bastante tiempo. Mucho antes que se empezara a hablar incluso de este segundo disco. Han pasado unos 7 años entre estos discos y en este período ella ha tenido gemelos haciéndola una feliz madre de tres niños ya que tenía uno. En algún punto de todo aquello que fue el Covid ella decidió que debía dedicar su energía a la familia. Nosotras pensábamos que seguía con nosotras ya que en ese momento no estábamos haciendo nada, ni giras ni actividad alguna con Exit Eden.

Marina (Ma) - Aun así todo hubiera requerido mucha planificación y logística. Sencillamente no estábamos en el mismo momento vital. Lo entendimos, ninguna de nosotras es madre aún y ella está ya en ello.

Recuerdo que también afectó a su trabajo con Avantasia

(Ma) - Si, dejó de girar con ellos.

¿A raíz de esto os habéis planteado en algún momento reclutar una cuarta voz ya sea por el concepto del grupo o necesidad de los temas o tuvisteis claro que quedaría en trío?

(Ma) - Tan pronto como supimos de las intenciones de Amanda hubo algunas conversaciones con el sello sobre reclutar una nueva voz. El caso es que tuvimos claro que... ¡es Amanda!, no es fácil de sustituir y tampoco nunca estuvo pensado para que hubiera a la fuerza cuatro voces. Las cuatro encajamos muy bien en su momento personal y musicalmente. Y, la verdad, no vimos ninguna necesidad de una cuarta voz que no fuera Amanda. No nos gusta lo que implica que alguien sea considerado un sustituto. Construimos una historia juntas en este proyecto y creemos que se mantiene fuerte con nosotras tres.

¿Cuándo salió el primer disco teníais claro seguir con un segundo en algún momento o sencillamente ver qué pasaba? ¿En qué momento surgió hacer un segundo en todo caso?

(Cl) - Creo que todas queríamos desde un inicio. Todo aquel que trabajó en *"Rhapsodies in Black"* no creo que pensase que quedaría en un trabajo. La cosa es que los colaboradores, mánagers... toda la gente que lo hizo posible cambió rápidamente. Incluso los que creyeron en el proyecto y lo apoyaron desde la discográfica también cambiaron. Tuvimos que encontrar nuevas alianzas para financiarlo, producirlo y darle vida. Todo eso costó mucho tiempo. El Covid en medio lo paralizó todo además. Ahora es el punto que tenemos una nueva estructura así como un nuevo contrato con Napalm Records en donde contamos con un equipo de trabajo. Cuando tuvimos todo esto sabíamos que podíamos seguir.

(Ma) - Empezamos a hablar de un segundo disco entre 2018 y 2019. Desde entonces hemos ido dando pasos en esa dirección.

Al nombre del disco, *"Femmes Fatales"*, le veo un punto reivindicativo en el sentido del poder y validez de la mujer en la escena, ¿es así?

(Ma) - Puede ser, es una de las interpretaciones. Obviamente es un título muy femenino para empezar.

(Cl) - Es como que hemos creado nuestro propio arquetipo de este tipo de mujer. Energía femenina para empoderar a la mujer en la escena y en general. Reivindicar su voz, ambiciones, decisiones, motivaciones y carrera. Ya no estamos en los 50 que se tenían que quedar supeditadas y, aún hoy, existe una gran influencia masculina y de dominio del hombre en muchos aspectos de la vida. Es necesario tener una energía femenina positiva, cariñosa, amable y solidaria pero también creo que podemos empoderarnos mutuamente aflorando nuestros instintos más oscuros pero de una manera más romántica.

(Ma) - Lo bueno de este arquetipo de la cultura pop es que durante décadas ha tenido el control de la narrativa y eso lo encontramos genial. De hecho, somos una banda de metal y una "femme fatale" es bastante oscura. Todo ello se puede ver al reproducir la música a través de las letras y vídeos. Es un universo muy rico, lleno de imaginación e imágenes. Es muy apropiado.

En las conversaciones que estoy manteniendo últimamente está saliendo mucho el tema. Prika Amaral de Nervosa me comentó que el futuro del metal será de las mujeres o no será por ejemplo.

(Ma) - Bueno... eso tiene mucha fuerza.

(Cl) - Si lo piensas se ha hecho mucho. Muchos de los géneros del metal han surgido en los últimos 30 años. Desde lo más heavy a material más electrónico como Amaranthe o súper técnico como Meshuggah.

Otros como el metalcore, que muchos metalheads no quieren saber de él...
(Ma) - ¿¿¿¿¡¡¡¡Cómo!!!!???? Jajajajaja (NOTA: Marina está en una de estas formaciones)
(Cl) - Ya sabes, muchos no lo consideran tan solo. Y las mujeres han sido parte de ello pero solo durante las últimas dos décadas y ha tardado en que se acepte. Por supuesto que tenemos más que decir. Pero personalmente no me gusta poner el foco en el género ya que no creo que eso tenga nada que ver con una mente creativa. No quiero darle valor a algo porque venga de un hombre o una mujer. Le daré valor por lo que es. Pero creo que si las mujeres quieren ser parte de la escena del metal y quieren expresarse siendo libres de lo que se espera de ellas, estoy segura que habrá muchas más sorprendentes bandas.
(Ma) - Y ese es el poder de nuestra representación. Muchas chicas jóvenes pueden vernos y hacer lo mismo. Estaba de gira con Phantom Elite y vino una chica joven después del concierto para decirme que le gustaba la música y que la inspiraba. Eso es lo que quiero hacer. Es genial escucharlo ya que solo ves hombres haciendo lo mismo a este nivel. Y no solo hablo de música, en tantos aspectos de la vida. Simplemente, en tu subconsciente piensas que realmente no puedes hacerlo y no es así. Debes luchar por ello y si ves a otros que lo han hecho la motivación es mayor.
Yendo al disco, nos encontramos con seis composiciones propias y seis versiones de Pet Shop Boys, Journey, Mylène Farmer, Alice Cooper, Heart y Marillion. ¿La idea original era hacer mitad y mitad?
(Ma) - Esa era la idea. Queríamos conservar la esencia inicial del grupo que era las versiones pero al mismo tiempo expandir el horizonte y hacer nuevas canciones. Al mismo tiempo ser una banda más creíble, porque somos creativas. Estas ideas fueron surgiendo hace tiempo junto con nuestro productor, Hannes Braun. Pensamos que sería buena idea volver fuertes y reinventarnos en cierta manera para sorprender a la gente. No creo que se esperara canciones originales de Exit Eden. Creímos que era un movimiento atrevido y acertado.
Y la pregunta obvia es ¿con qué criterio se escogen las versiones?
(Cl) - Fue una lluvia de ideas salvaje durante meses... ¡incluso años! Nuestro productor, nosotras, el sello... La premisa era no ser una banda típica que versiona el hit de turno o transformar cualquier éxito del pop en una pieza de metal sinfónico. Queríamos crear un sonido para Exit Eden. En esta ocasión escogimos canciones que nos permitieran una aproximación más madura y permitieran un pack más homogéneo, dentro de la variedad, para ir de piezas bombásticas a más íntimas o especiales. Al mismo tiempo buscar canciones que representaran nuestras respectivas culturas, como tener una canción francesa enlazando con aquel pasaje de francés del primer disco. Incorporar de alguna manera algo exótico a la comunidad del metal. Así ha sido, no recuerdo quién vino con cuál canción...
Sobre los temas originales la verdad que son excelentes composiciones de metal sinfónico, bien producidas y grabadas.
(Cl) - !Gracias!. ¿Cuál es tu favorita?
Femme Fatale y Run!. Especialmente esta última, tiene algo este tema que me ha enganchado y es un punto la voz de Marko Hietala. ¿Fue difícil que participase?
(Cl) - Fue el sello que lo contactó. Pero creo que lo disfrutó y se puede ver en el video. Creo que así fue en el set, ¿verdad Marina?
(Ma) - Absolutamente. De hecho, hemos estado viendo videos reaccionando al videoclip y la gente dice que va perfectamente con su voz. Eso es porque cuando nuestro productor, Hannes, escribió la parte central por ejemplo buscó su distorsión vocal por la que es reconocido, esas partes agresivas. Estaba grabando con Anna cuando vino Hannes y nos lo puso para saber qué pensábamos. Era claro que estaba escrito para él y no sabíamos que estaría. Originalmente lo iba a cantar Anna y al final hay capas de voces de los dos. Imagina que la directriz que le daba a Anna era: "¡hazlo como lo haría Marko! Imagínate cuando nos enteramos de que el sello había contactado con él para hacerlo... wooooow
(Cl) - Y creo que por eso funciona tan bien. Hannes tiene la habilidad de escuchar la voz de alguien en una melodía cuando aún no se ha cantado. Escucha una melodía y literalmente escucha la voz con la que iría mejor. Esa es la razón por la que las diferentes partes para nuestras voces encajan tan bien, él las conoce bien. Tiene claro qué parte es para Marina, Anna o Clemmie. Cuando dijo que veía a Marko escribió el tema para él.
Canciones como esta creo que tiene el potencial para ayudar a que el rock y metal vuelva a ser un género popular y apreciado. Puede gustar a un amplio abanico de gustos, desde el metal sinfónico, pop... incluso folk.
(Ma) - Totalmente. No soy una persona que escuche metal sinfónico habitualmente y me gusta. No porque sea parte del proyecto, honestamente creo que las canciones son buenas. Cuando es bueno es bueno. Como el último disco de Clemmie con Visions of Atlantis aunque no escuche el género a menudo.
Eso es algo que pasa con el metal sinfónico. Muchas bandas se repiten y este disco entra muy bien desde el principio al final, cosa difícil actualmente por la manera como se consume la música.
(Ma) - Si, sí. Creo que es mainstream pero de la mejor manera posible. No mantiene un tono aburrido y repetitivo. Es buena música.
Volviendo a vuestras voces resulta interesante cómo en algunas partes resulta fácil distinguiros a cada una y en otras es tan difícil.
(Ma) - Yeah, en algunas partes Clemmie y yo estamos como bastante mezcladas y nos preguntamos quién cantó eso.
(Cl) - Creo que esa es la belleza de Exit Eden ya que se crea ese sonido del grupo. No son tres voces, es la comunión de ellas buscando un sonido cada una con su tono que puedes identificar e incluso muchas veces cantando conjuntamente.
Otra que me ha gustado es Dying in My Dreams, muy épica y sentimental.
(Ma) - ¡¡Gracias!! Muy feliz de escucharte porque la escribí yo jajajajaja. Yo la llamo la canción más depresiva del disco. Es muy emocional y triste. A veces cuando me siento y escribo cosas como esta mi novio me pregunta si estoy bien jajaja. Tenemos una amplia variedad de canciones en el disco. Por eso me gusta tanto.
Hay posibilidad de ver al grupo girando en un futuro.
(Cl) - Todavía no. No tenemos una banda para subir a un escenario aún. Además, al tratarse de un regreso y nadie puede decir a cuánta gente puede interesar esto, nadie programará conciertos con tanto avance. Hoy en día cuando vas de gira es porque tu agencia de booking ha estado trabajando en ello ocho meses antes. Muchos a nuestro alrededor quieren ver cómo va. La respuesta, la demanda y de donde vienen las proposiciones de concierto sin saber si habrá un centenar o un millar de personas. Nosotras queremos hacerlo.
(Ma) - Es una industria, y una industria quiere números. Es así y estamos esperando como funciona. La mejor manera de ir de gira es que esos números crezcan. ¡¡¡Id y ver nuestros videos!!! jajajaj
Para acabar, seguís activas con vuestras respectivas bandas. Por ejemplo, Clementine, tienes algunos conciertos este otoño con Visions of Atlantis y quizá nuevo material.
(Cl) - Tenemos solo algunos conciertos en diciembre. Estamos trabajando en un nuevo disco que vería la luz a mediados de 2024.
En tu caso Marina con Phantom Elite habéis editado un disco este año, Blue Blood.
(Ma) - Si, giramos esta primavera con Temperance. También tocamos con Ad Infinitum y Blackbier y haremos una gira por Europa como invitados de Xandria.
¡¡¡Pues esperamos poder veros en la carretera!!!

Cecilia Boström

The Baboon Show es una enérgica banda sueca de punk rock conocida por su estilo contagioso y letras potentes. Con una mezcla única de punk, rock y actitud rebelde, han cautivado a audiencias con álbumes como Punk Rock Harbour y The World is Bigger Than You. Su sonido fresco y sus actuaciones electrizantes los han consolidado como una destacada presencia en la escena punk contemporánea. Hablamos con su líder y cantante Cecilia Boström sobre la próxima gira que recalará en España en diciembre y de su última publicación Oddball.

ENTREVISTA DE YOLANDA SABATER : FOTOS BANDA

¡Buenos días, Cecilia! ¿Cómo estás? Muchas gracias por dedicarme tiempo este mes, imagino que debéis estar bastante ocupados ya que os estaréis preparando para la gira en España. Debo confesarte que la primera vez que os vi en directo fue el año pasado en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, presentando *Oddball* y la energía que transmites es contagiosa. Desde entonces, me considero seguidora acérrima tuya y de The Baboon Show. No es de extrañar que estéis creciendo como lo estás haciendo.

Dentro de este número especial y en concreto de las mujeres en el mundo del metal creo que eres una referencia. Tus ideas políticas, tu energía en el escenario y la reivindicación que The Baboon Show tiene ligada te convirtieron en la primera persona en la que pensé cuando se me presentó esta idea. Así que, nuevamente, gracias.

Cecilia: ¡Wow! ¡Muchas gracias! Estoy feliz de escucharlo.

Creo que no me equivoco al afirmar que estáis experimentado un crecimiento significativo en vuestra popularidad, los números no se equivocan. Este álbum puede ser el más famoso hasta la fecha. ¿Cómo habéis vivido el lanzamiento de *God Bless You All* este año?

Cecilia: ¡Ha sido genial, la verdad! Lanzar un nuevo álbum y presentarlo a nuestro público y fans siempre es un reto a la par que divertido y emocionante. Por supuesto también lo vivimos con nervios. Esta vez fue especialmente especial ya que han pasado 4 años desde nuestro último lanzamiento, que es un tiempo bastante largo para nosotros. Estamos muy orgullosos de *God Bless You All* y creemos que es un gran álbum. ¡Así que, por supuesto, estamos felices de que a nuestra audiencia también le gusten las nuevas canciones y nuestro nuevo espectáculo!

Es cierto que vuestros números han crecido notablemente en estos últimos años. ¿Tienes alguna idea de cómo lo habéis logrado? ¿Algún consejo que pueda servir a quienes quieran seguir vuestros pasos?

Cecilia: No hay realmente una receta para eso, ha sido un trabajo duro y persistente. Y más trabajo duro y persistente, jajaja. Y realmente nunca sabes si lo vas a lograr, es perserverar y no desfallecer, que a veces es lo más difícil. Creemos en nuestra apuesta en directo, creo que tenemos un gran espectáculo en vivo, sudoroso y lleno de energía, ¡lo cual ayuda!

Imagino que como en todo los principios son difíciles, y el camino largo hasta llegar a este punto. ¿Fueron desafiantes los primeros años para ti y cómo los recuerdas?

Cecilia: Pues la verdad, no realmente. Tengo algunos recuerdos realmente buenos y grandiosos de nuestros primeros años. Crecer juntos como personas y como banda es parte de la alegría de experimentar el éxito. Hemos estado trabajando para llegar a donde estamos durante 20 años y nos divertimos mucho llegando aquí y hemos disfrutado paso a paso. Siempre nos encantó tocar en directo y desde el principio teníamos la reputación de ser una gran banda en directo, nos hemos sabido aprovechar de este punto fuerte. Amamos lo que hacemos y nos divertimos juntos, y estoy bastante segura de que eso se muestra y es contagioso para nuestra audiencia.

También me gustaría preguntarte sobre vuestra relación como banda. Se os ve muy unidos, y eso se percibe sin que tengáis que decirlo explícitamente. Aunque cada uno seáis muy diferente.

Cecilia: Somos como una familia, así que realmente estamos muy cerca unos de otros. Somos hermanos y hermana y nos amamos y trabajamos hacia un objetivo común. Poder viajar por el mundo y hacer lo que amas junto con tus mejores amigos es un gran privilegio, y estamos agradecidos de poder hacerlo.

Es una alegría ver que también habéis participado en festivales importantes, como el Resurrection Fest 2023 de este año. ¿Hay buenas noticias sobre si podemos esperar verlos en un cartel en 2024?

Cecilia: Tenemos la agenda ya bastante ocupada para 2024 y definitivamente apareceremos en festivales importantes el próximo año. No puedo decirte demasiado al respecto aún, ya que muchos shows aún no se han anunciado. Además, ¡celebramos 20 años como banda el próximo año, así que apuesto a que será uno de los años más memorables en la historia de **The Baboon Show**!

Qué alegría escuchar eso. Hablando de apariciones en formatos más grandes, también estuvisteis en La Resistencia. Creo que no llegasteis a hacer entrevista y solo tocasteis una canción; corrígeme si me equivoco. De todos modos, es un paso significativo ya que no es un formato en el que encajen muchas bandas de metal. Felicidades. ¿Cómo fue la experiencia?

Cecilia: ¡Fue muy divertido! La verdad que lo preparamos durante unas horas para luego estar en el programa durante unos 3 minutos (entre risas). Nos supo a poco. La próxima vez espero que podamos hacer una entrevista también. La producción fue muy profesional y todos los que trabajaron en ello fueron súper amables y agradables.

Dado que estamos en esta edición especial, quiero enfatizar también en tu papel como líder, tanto dentro como fuera de la banda. Para muchos, eres un símbolo de defensa y lucha feminista. No estoy segura de si siempre lo has visto así o si ha evolucionado con el tiempo.

Cecilia: Soy feminista y lo he sido desde que era joven y aprendí que a las niñas y a

The Baboon Show

los niños se les trata de manera diferente. Aunque nunca me importaron las "reglas" y que hay cosas que no debería/puedo hacer solo porque no tengo un pene. No me importa eso y hago lo que quiero, no lo que la sociedad y/o los hombres esperan que haga. Defiendo los derechos de las mujeres y hago lo que puedo para empoderar a las mujeres a mi alrededor. Y como estoy en un papel algo oficial, por supuesto, trato de mostrar a la gente que las mujeres pueden hacer exactamente las mismas cosas que los hombres y ser buenas en ello.

Sois dos mujeres integrantes de la banda. ¿Sentís constantemente la presión de defender vuestro papel como mujeres dentro y fuera de la banda?

Cecilia: No necesitamos defender nuestro papel, pero, por supuesto, notamos que a veces nos tratan de manera diferente simplemente porque somos mujeres. Por ejemplo, no se nos permite entrar al backstage o a un club si olvidamos nuestro pase, mientras que los chicos no tienen problema para entrar sin pase. Así que nos miran de manera diferente. Pero dentro de la banda no necesitamos demostrar nada. Además, tenemos nuestro propio equipo y *crew* y todos nos tratamos entre nosotros de manera igualitaria y con respeto.

MH: También sé que eres madre de dos niños. ¿Cómo equilibras tu trabajo con tu familia?

Cecilia: Intentando estar presente tanto como pueda, especialmente cuando estoy en casa, pero también cuando estoy de gira. Por supuesto, mis hijos siempre quieren que esté cerca, pero al mismo tiempo me apoyan y sé que están orgullosos de mí y aprecian que no soy como las madres de todos los demás. Además, confío en el hecho de que puedo ser una mejor madre para ellos si también puedo hacer lo que amo.

¿En qué áreas crees que la industria de la música metal necesita seguir mejorando para lograr una verdadera igualdad?

Cecilia: Quiero que la escena, la industria musical y el público vean a las mujeres como una parte obvia y natural de la música. Tener mujeres en el escenario debería ser tan común como tener hombres en él. Necesita haber un cambio en la actitud hacia las mujeres. Y necesitamos ser tratadas como una parte natural de la escena, no como una excusa o excepción.

Ciertamente habéis conquistado al público eespañol. Pero me sorprendió especialmente el éxito que tuvisteis el año pasado en Santiago de Compostela. Es muy difícil llenar un lugar como la Sala Capitol con este tipo de música, y lo lograsteis, es admirablemente. Puedes estar muy orgullosa; ahora también tienes al público gallego de tu parte. ¿Planeáis seguir visitando diferentes partes de España extensamente en el futuro? Personalmente, ¡eso espero!

Cecilia: Sí, ¡también espero eso! Para el próximo año vamos a intentar explorar algunos países en los que no hemos tocado tanto aún, como Francia, Polonia y Noruega.

¿Podrías contarme un poco sobre cómo está creciendo esta popularidad en España? Creo que una de tus primeras actuaciones "significativas" fue en Barna 'n Roll en 2017... Sin duda eres el mejor ejemplo de que con trabajo duro, persistencia y haciendo las cosas bien, se logran los éxitos.

Cecilia: ¡Gracias! Creo que debes creer en ti misma y confiar en que lo que haces es bueno. Ponemos tiempo y esfuerzo en la banda y también tenemos un gran equipo y una gestión que trabaja duro para colocarnos en el lugar y contexto adecuados. Ser una gran banda es una cosa, pero el timing también es crucial.

También has experimentado con tu estilo desde los orígenes. Diría que al principio estabais más claramente inclinados hacia el género punk, y ahora incorporáis muchas influencias, con elementos más cercanos al metal. ¿Cómo ha sido esta evolución natural?

Cecilia: Sí, el sonido de **The Baboon Show** ha cambiado un poco desde los primeros discos, ahora somos un poco más pesados y a veces más pop. No queremos repetirnos, porque eso es un poco aburrido. Así que diría que esta "evolución" nos vino naturalmente. No tenemos miedo de probar cosas nuevas y géneros, pero siempre nos mantendremos fieles a nuestras raíces punk rock.

Este año se cumplen 20 años desde que se formó la banda. ¿Tienen algo especial planeado para ello?

Cecilia: ¡Sí lo tenemos! Pero no puedo contarte ahora mucho sobre ello, permaneced atentos.

Muchas gracias, Cecilia. Te veremos pronto en las fechas que tienes planeadas, que serán en Valencia, Pamplona, Burgos y Santiago de Compostela. Esperamos verte en el escenario durante muchos más años. Si quieres agregar algo, siéntete libre de escribir lo que quieras o sientas 😊

Cecilia: Gracias por tenerme aquí. Y siempre recuerda; sé amable con los demás y mantente fiel a ti misma. No estás sola.

ZAMORA, ESPAÑA TEMPLO DEL METAL

Z! LIVE

TEMPLE OF METAL SPAIN, ZAMORA

13 15 JUNIO 2024

STRONGER THAN METAL

SILVER STAGE

JUEVES *THURSDAY*

EUROPE

DORO

OBUS

PERSEFONE
BREED 77
THE BROKEN HORIZON

ELUVEITIE

Orden Ogan

JELUSICK

ILLUMISHADE
MIND DRILLER

VIERNES *FRIDAY*

KREATOR
EXCLUSIVE SHOW SPAIN 2024

leprous

The Black Dahlia Murder

VHÄLDEMAR
RISE TO FALL
DAWN OF EXTINCTION

HAMMERFALL
ONLY FESTIVAL IN SPAIN 2024

INSOMNIUM

ANNISOKAY

TWILIGHT FORCE
AGAINST MYSELF

SÁBADO *SATURDAY*

TOBIAS SAMMET's AVANTASIA

PARADISE LOST

DECAPITATED

GIGATRON
OPERA MAGNA
ATOMIC MEGALODON

KK's Priest

AT THE GATES

LEO JIMENEZ
30 Años Fuera de Aquelarre

LEGION
ARS AMANDI

COPPER STAGE

13 15 JUNE 2024

STRONGER THAN METAL

WWW.ZLIVEROCK.COM

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | DIPUTACION ZAMORA | ifeza | Junta de Castilla y León

BLUTAXT, la legendaria banda barcelonesa de Hard & Heavy, hace un regreso épico con su nuevo álbum "Blutaxt 1"

BLUTAXT

Disponible en CD Y VINILO
Con el Artwork Mikel Román

Blutaxt Band

www.blutaxt.com

SUPERIOTUS MUSIC

JOSH SMITH

"Nunca ensayamos lo suficiente"

En otra época en la que el rock tuviera más presencia en las preferencias musicales del público y en los medios Halestorm serían grandes. Más grandes de lo que puedan ser hoy en día. La banda americana ha construido una carrera sólida durante 15 años con buenos discos y todo un valor a la voz además de como cabeza visible del grupo en la figura de Lizzy Hale. Sus guitarrazos y portentosas cuerdas vocales son ya bien conocidas en la escena. Este otoño están de gira por Europa y para hablar de este periplo de conciertos, con sus dos fechas en España, y el momento actual del grupo contactamos con su bajista Josh Smith.

ENTREVISTA DE ALBERT PERERA

Hola Josh, ¿cómo estás?
Bien, haciendo entrevistas esta tarde. Todo bien por aquí.

Vamos a hablar de esta gira. Viendo un poco las fechas puede ser que estemos hablando de una de vuestras giras en Europa más extensas?
Lo és. Son 6 semanas girando y diría que sí es la más larga que hemos hecho. Normalmente cuando giramos por Europa hay una buena parte de los conciertos en Inglaterra y esta vez solo hay uno. Así que realmente es toda Europa y lugares en los que no hemos estado, además que creo no hemos estado lo suficiente en España. Esta vez tenemos dos shows allí y estoy contento por ello.

¡Estoy de acuerdo! Como comentabas viendo las fechas literalmente vais del norte al sur, pasando por casi cada país. Llama la atención más cuando hoy en día la logística y los viajes se han complicado tanto y vuelto muy caros.
Si, parece que girar se ha vuelto más complicado. Por ejemplo, tenemos dos conductores del bus de gira ya que las distancias entre conciertos son más largas que nunca. Es complicado decir la razón. Hemos estado dos años fuera de esto de las giras con lo de la pandemia. Ahora todo el mundo puede viajar y girar y hemos contribuido a congestionarlo todo. Quizá también lo veo desde el punto de vista de una persona de 40 años con niños y familia en

la que todo esto se vuelve más complicado jajaja... no sé. Será cansado pero sigue siendo lo más divertido. Estoy agradecido por poder hacerlo, mejor que estar sentado sin poder hacer nada por la pandemia.

Habéis estado tocando este verano en diversos festivales, no hará falta ensayar mucho...

Nunca ensayamos lo suficiente. Siento que me óxido rápidamente y después es más complicado volver a estar en buena forma. Ahora estamos ensayando y algunas fechas antes que empiecen los shows lo haremos pero durante los primeros shows siempre sientes que no estás lo suficientemente preparado. Al día siguiente estás más cansado, tocar en directo es diferente que ensayar, requiere más de ti. Hemos estado esperando esta gira casi todo el año. Lo hemos planeado y trabajado el set-list desde el inicio de este año. Para los festivales también pero especialmente para esta gira de cabezas de cartel.

Ahora que hablas del set-list. En anteriores giras habitualmente era cambiado habitualmente durante la misma. ¿Haréis lo mismo?

Lo hemos hecho durante mucho tiempo. Nos sentamos para comer y allí charlando decidimos hacerlo. Resulta interesante para nosotros y para la audiencia cada noche. A cada público le damos algo diferente. Será así en buena parte pero lo que buscamos es la implicación y el interés del público manteniendo una intensidad constante. Por ejemplo, tenemos que dejarle un espacio a Arejay, es un showman y tiene que hacer sus cosas con las grandes baquetas y demás. Habrá cosas reconocibles nuestras pero de una noche a otra habrá variaciones aunque toquemos "I miss the Misery" cada noche. Puede que esté al final o al inicio del concierto pero va a sonar. Esperamos crear buenos momentos y que sea un buen rato para la gente.

Antes mencionabas sobre la familia. Ha de ser duro separarte durante tanto tiempo de ellos en giras así, más al tener niños.

Oh sí, resulta duro. Estamos a dos semanas de comenzar la gira y en los últimos momentos solo intento que todo quede bajo control. Todo limpio, ordenado y organizado. Que todos estén bien y sepan qué hacer. No es fácil tener que verlos por una pantalla pero doy gracias por poder verlos y charlar aunque sea así.

Hablando de música, vuestro último disco, "Back from the Dead", se gestó en unas circunstancias peculiares con la pandemia y trabajando a distancia. Supongo que un nuevo trabajo, en el que supongo ya pensáis, lo vais a plantear de forma diferente.

Estamos trabajando en nueva música con el productor Dave Cobb y la verdad que no podría ser más diferente de los anteriores. En "Back from the Dead" Lizzy tomó el mando y es enérgico, una ida hacia delante total con unas interpretaciones vocales increíbles pero eso no es nuevo, siempre lo son. Se ocupó de las letras y muchos otros aspectos llevando la bandera del disco. Solo pudimos estar juntos durante la mitad del proceso, el resto por email y todo eso, apesta de esa manera. Hemos tenido tres semanas de grabación en Georgia en donde hemos podido estar en el estudio viviendo juntos los cuatro creando. Todavía no está listo y quizá debamos volver una o dos veces pero la música que está saliendo me tiene excitado. Es sorprendente, muy Halestorm en el acercamiento que queremos tenga la banda cuando estamos juntos. De hecho, el vivir tanto tiempo juntos para un disco no lo habíamos hecho desde los dos primeros discos cuando éramos cuatro personas sin dinero ni niños. Por eso creo que va a ser algo especial.

En los últimos tiempos ha salido esta colaboración con la cantante country Ashley Mc Bryde con una versión alternativa de 'Terrible Things", supongo que para apaciguar un poco las ansias de los fans ya que hoy en día, o vas sacando cosas, o parece que no estás vivo como grupo.

Si, parece que la aproximación y el acceso a la música está cambiando muy deprisa. Parece que se está volviendo a cómo funcionaba en los 50 y 60, cuando sacaban singles. Una o dos canciones en un disco y funcionaba así. Quizá todavía no sabían cómo monetizar una colección de canciones, y se llegó a ello, al concepto álbum. Estoy de acuerdo, cuando pones un cd y miras el libreto te puedes sumergir en el concepto y lo que el artista propone. Eso se está yendo y se pierde buena parte de la magia. Solo importa en cuantas playlists estás. No diré que no me gusta pero añoro esa manera más física de abrir un disco, quién lo ha producido o escrito letras y música. Detalles de la portada..., es otra manera de digerir la música.

Y si ha perdido el hecho de tener un equipo de música en casa con un mínimo de calidad. Se escucha música en malos equipos.

Estoy totalmente de acuerdo. Forma parte de la experiencia hacer que se tambalee la casa jajaja. La música se supone que une a la gente y no aislarse con tus auriculares mirando la pantalla. Por eso nos gustan tanto los conciertos en directo.

Volviendo a vuestra música, si uno escucha vuestros discos creo que es claro que en un inicio se trataba de temas más orientados al rock y metal y actualmente la variedad estilística es mayor. ¿Cómo ves esa evolución?

Los dos primeros estábamos creando esa idea de qué éramos como grupo y al ser con el mismo productor fueron como un pack. El tercero fue una ida hacia adelante y dejar cosas atrás, mucho más diverso. Me encantó como quedó capturada esa diversidad. Entonces empezamos a trabajar con Nick y creo que nos pilló la onda mejor que nadie de lo que somos y el sonido del grupo. Se buscó algo más que no solo sacar de los amplificadores el sonido más atronador. Cada disco es diferente y el nuevo también lo será. Todos son una evolución que va con nuestras influencias. Está siendo divertido escribir. Cada disco es un momento para un grupo para ver en qué momento está y en quién te has convertido desde el último disco y eso puede resultar aterrador por la foto que resulta de cada momento en nuestro caso de los cuatro individuos. Creo que por eso nuestros discos son tan diversos. Por ejemplo, últimamente he estado escuchando desde artistas country a temas de metal. Así como rock, rap o incluso pop. Me gusta la música que tira las reglas por la ventana y resulta excitante ver como desde los dos primeros discos nos hemos vuelto más inclasificables creando nuestro propia línea. Ya sea una balada como "Terrible Things" o lo que haya en medio. La regla es que no haya reglas.

Me gustaría preguntarte como bajista si crees que es un instrumento escondido en el rock y metal, que no se valora suficiente.

A ver... no me importa estar en un segundo plano jajaja. Creo que el bajo encaja perfectamente conmigo y el grupo. No soy Arejay, estoy encantado de estar en un grupo con él pero no soy como él. Siempre digo que soy como el pegamento que nos mantiene juntos. Me gusta ese rol. Creo que he encontrado mi sitio como bajista en esta banda pero me he dado cuenta en los últimos años cuál es el sonido que encaja de bajo en el grupo y me he centrado en él, especialmente en directo. En los discos creo que tengo mis momentos y estoy contento con ellos. Estoy satisfecho con lo que tengo y hago en Halestorm. También puedo tocar el piano así que puedo aportar más.

Bajo o piano pues?

Me encanta el bajo. Empecé como pianista clásico y cuando tocaba solo yo en el escenario me ponía muy nervioso tocando esas piezas clásicas. Con el bajo siempre me he sentido confortable, se ha convertido en mi instrumento desde el primer segundo que lo toqué.

Pues nos vemos a finales de mes en vuestros conciertos

¡Claro, allí estaremos!

"LOS PRIMEROS AÑOS EN REALIDAD FUERON LOS MÁS FÁCILES PORQUE LIDIABAS CON MUCHA MENOS INSEGURIDAD. NO TE HABÍAN PATEADO EL CULO TANTO, ASÍ QUE LA INOCENCIA ES UN ESCUDO"

ENTREVISTA A KIMI SHELTER A CARGO DE YOLANDA SABATER

El 22 de septiembre vio a la luz el nuevo disco de la banda **Starbenders** "Take Back The Night" a través de Sumerian Records. **Starbenders** es una banda de rock and roll originaria de Atlanta (Georgia) compuesta por **Kimi Shelter** (cantante/guitarrista), **Aaron Lecesne** (bajista), **Emily Moon** (batería) y **Kriss Tokaji** (guitarra líder). Su música abarca desde el glam, el rock de los 80, el alternativo y el punk. Uno de sus sellos de identidad es su estética visual llamativa. Con este "Take Back The Night" han catapultado su popularidad. La líder de la banda, **Kimi Shelter**, es un símbolo de defensa y lucha feminista en la industria musical. Hablamos con ella sobre este nuevo disco y su papel de frontwoman en la banda.

STARBENDERS

Muchas gracias, Kimi, por dedicarnos unos minutos, y saludos de todos los lectores de Metal Hammer España. Debo admitir que no era muy conocedora del mundo de Starbenders y y habéis sido todo un descubrimiento para mí. Suena genial, y 'Take Back The Night' ha sido toda una sorpresa para mí. Normalmente no hago esta pregunta, pero por si acaso algunos de nuestros lectores aún no están familiarizados, ¿quiénes son Starbenders? También me interesa especialmente cómo decidisteis el nombre el nombre de la banda...

Muchas gracias a ti. Somos una banda de rock and roll del sur de Estados Unidos, compuesta por **Kimi Shelter** (cantante/guitarrista), **Aaron Lecesne** (bajo), **Emily Moon** (batería) y **Kriss Tokaji** (guitarra líder). El nombre de la banda se nos ocurrió para rendir homenaje a **David Bowie**.

Vuestra música abarca varios géneros, desde el glam, el rock de los 80, alternativo, hasta toques de punk. ¿Cómo describirías tu estilo musical a alguien que nunca ha escuchado tu música antes?

La respuesta más sencilla es rock que se adentra por callejones oscuros, con toques más crudos.

Soy una gran fan de los géneros de los 80 y del glam, y creo que es un estilo que merecería más respeto en la actualidad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, uno de los problemas que percibo en la crítica a menudo es que lo etiquetan como un estilo repetitivo. Supongo que no estás de acuerdo con esto, ¿cómo lidiáis con esas percepciones?

Sin duda, al género no se le da mucha dignidad. Sentimos que los elementos que son controvertidos, los elementos que hacen que la gente nos ame u odie, son la evolución que los críticos podrían decir que falta. La gente siempre tiene algo que decir aunque no siempre sea constructivo.

La estética visual es parte una parte fundamental de la identidad de Starbenders. ¿Cómo influye la moda y la imagen en vuestra música y en los conciertos?

Es parte de la producción de la misma manera que las canciones lo son. Todo se complementa. Es importante dar lo mejor de uno mismo en términos de apariencia y estilo en el escenario. Nos gusta usar ropa ajustada y llamativa en el escenario para crear una imagen impactante y nos entregamos por completo a la actuación. Si no te esfuerzas al máximo y no te presentas de manera espectacular, sería mejor simplemente usar ropa deportiva cómoda como unos pantalones deportivos.

Recientemente habéis lanzado vuestro tercer álbum, 'Take Back The Night'. ¿Cómo ha sido la recepción de este nuevo trabajo?

Kimi: ¡Ha sido genial! Hace poco hemos estado de gira como cabezas de cartel por el Reino Unido y fue muy emocionante escuchar al público cantar todas las letras de nuestras nuevas canciones. Presenciar cómo la música traspasa océanos y continentes me deja asombrada.

MH: Profundizando un poco en el álbum, comenzando con 'The Game', entiendo que haya sido la elección como single y presentación al mundo de vuestro nuevo álbum. Para mí no había otra mejor. Es una canción espectacular que lo tiene todo. ¿Hay una canción específica que tenga un significado especial para ti, ya sea debido a su proceso de creación o su mensaje?

Kimi: Sí, la verdad que 'The Game' es un tema muy especial, muchas gracias. 'Seven White Horses' también es realmente especial para mí. Es una expresión muy

genuina. ¿Sabes cómo te sientes cuando encuentras las palabras adecuadas en una discusión o das con el argumento perfecto? Así siento esa canción.

Corrígeme si me equivoco, pero diría que habéis ganado un número considerable de seguidores en los últimos años. ¿Cómo estáis experimentando este aumento en popularidad?

Realmente disfrutamos de nuestro trabajo y del privilegio de estar de gira constantemente. Hacer nuevos fans es esencial para nuestra supervivencia, ¡así que estamos realmente agradecidos! Ojalá cada vez sean más.

Imagino que el principio tuvo que ser difícil para vosotros hasta que habéis llegado a este punto. ¿Fueron los primeros años un desafío para ti?

Los primeros años en realidad fueron los más fáciles porque lidiabas con mucha menos inseguridad. No te habían pateado el trasero tanto, así que la inocencia es un escudo.

Dado que estamos en esta edición especial, me gustaría hablar también de tu papel como frontwoman, tanto dentro como fuera de la banda. Para muchos, eres un símbolo de defensa y lucha feminista. ¿Lo has visto de esta manera siempre o esta concepción o tu propio entendimiento de tu papel ha evolucionado con el tiempo?

Solo estoy siguiendo los pasos de todos los artistas que vinieron antes que yo y que dieron a las chicas el coraje de tomar instrumentos. Encontré una manera de ver las dificultades como el estímulo positivo necesario para "empoderarme".

Sois dos chicas en la banda, tú y Emily. ¿Sentís constantemente la presión de defender vuestro papel como mujeres dentro de la banda y fuera de ella?

Estamos agradecidas de tenernos la una a la otra, pero en general toda la banda está muy unida. Nos vemos como iguales, independientemente del género, y celebramos nuestras diferencias. Encontré una manera de polarizar la "presión" en gratitud y resistencia. Simplemente, nos deja avanzar con más fuerza.

Habéis estado de gira por el Reino Unido. ¿Cuáles son los planes de la banda para futuras giras y actuaciones en vivo?

Seguir tocando y descargando rock.

Como la banda relativamente joven que sois, ¿qué consejo darías para los músicos jóvenes que intentan abrirse camino en la industria musical?

Encuentra personas en las que confíes y permíteles que hagan su trabajo. La ayuda es genial, el amor es genial. Tratar de hacerlo por ti mismo es brutal y muy cansado.

Estuvisteis de gira con Palaye Royale en España en febrero. ¿Cómo fue la experiencia con Palaye y el público español?

Barcelona fue una de mis paradas favoritas de la gira. Me metí al mar con toda la ropa puesta, estaba helado pero fue increíble. El público fue frío como el propio mar. Eso me animó a descargar toda la fuerza vital que tenía.

Una pena escuchar eso, la verdad... Seguro que de entre todos los conciertos y festivales también guardáis buenos recuerdos. ¿Hay alguno que recuerdes con especial cariño?

No te puedo decir una en concreto. Creo que todas las experiencias son parte de la historia. Principalmente, te dan valentía y mucho autoconocimiento. Siempre estamos aprendiendo.

Pues muchas gracias, Kimi otra vez por estos minutos. Esperamos seguir teniendo noticias vuestras próximos conciertos. Con suerte, también os veremos en los carteles de nuestros festivales en España pronto, lo cual sería fantástico. Saludos de todos los lectores de Metal Hammer.

THE GEMS es la nueva banda formada por la vocalista **Guernica Mancini**, la batería **Emlee Johansson** y la guitarrista **Mona Lindgren**. Tras su salida a marchas forzadas de **Thundermother**, el trío sueco lo tenía muy claro y no iban a desperdiciar el tiempo que ahora tienen. Menos de un año han necesitado para recomponerse y ahora llegan con su primer trabajo *Phoenix* que verá la luz el próximo 26 de enero de 2024. Poético cuanto menos como el ave fénix que renace de sus cenizas. Hablamos con **Guernica Mancini** sobre este nuevo proyecto, el nuevo álbum y sus planes de futuro.

ENTREVISTA A GUERNICA MANCINI A CARGO YOLANDA SABATER

MH: Buenos días, Guernica y muchas gracias por estar conmigo unos minutos. Primero de todo déjame decirte que es toda una alegría veros de nuevo a las 3 en una nueva formación en tan poco tiempo. Vuestro primer disco sale el próximo 26 de enero pero ya hemos podido ver tres adelantos en formato videoclip: "Like a Phoenix", "Send Me to the Wolves" y "Psycho", que ha salido recientemente. Por cómo veo el éxito que están teniendo la respuesta está siendo buena. ¿Qué tal estáis viviendo esta gran acogida?

G: Estamos realmente contentas con la respuesta de la gente, han sido muy solidarios, parecen disfrutar de lo que estamos haciendo y eso es muy emocionante. Estamos emocionadas de compartir todo el álbum con el mundo y esperamos poder crecer rápidamente.

MH: Hemos visto que la banda vais a ser vosotras tres. No sé si esto desde el primer momento lo tuvisteis claro o barajasteis la posibilidad de incluir a alguien más en la formación y no terminó de funcionar.

G: No, hemos decidido que siempre seremos un trío, pero vamos a tener un bajista para las actuaciones en directo y **Mona** se encargará del bajo y la guitarra en los discos de estudio. Cuando grabemos cosas, ella tocará ambos instrumentos. Así que simplemente tendremos a un músico contratado. Todos los que tocan con nosotras saben que es lo más fácil y hasta ahora están muy contentos con ese acuerdo.

MH: ¿Y tenéis a alguien decidido ya?

G: No hemos encontrado a nadie aún, pero tuvimos a **Mia Coldheart**, la cantante de **Crucified Barbara**, que tocó con nosotras en un gran evento aquí en Estocolmo, así que es posible que la tengamos unas cuantas veces más, y también tuvimos a Sarah, una antigua bajista de **Thundermother**, que tocó con nosotras.

MH: ¿Tenéis alguna preferencia de género?

G: Si por disponibilidad sólo podemos disponer de un chico pues tendremos un chico, pero nosotras en un principio buscaremos a una bajista femenina.

MH: Este nuevo disco ha llegado de forma rápida teniendo en cuenta que vuestra salida de Thundermother se anunció en febrero de 2023. ¿Teníais ya estas canciones en la cabeza? ¿Os habéis encargado del proceso de composición las tres?

G: Lo hemos hecho entre las tres. Hemos estado escribiendo como locas desde el mes de junio, y trabajando muy duro en escribir mucha música. Algunas de las cosas las teníamos desde antes, y las hemos reeditado, ideas antiguas que hemos traído de nuevo y que hemos transformado en algo nuevo. Hemos estado trabajando con diferentes canciones a la vez y así éramos más eficientes. Por ejemplo "Phoenix" fue una canción que **Emily** escribió con **Johan** para **Thundermother**, que no terminó en el álbum, pero le encantaba. Desde que empezamos la banda, le pregunté si debíamos hacer "Like a Phoenix", así que lo hicimos, pero cambiamos la canción para que encajara con THE GEMS. "Running" es una canción que escribí para mi proyecto en solitario, pero ahora la hemos cambiado y la hemos hecho para que encaje con nuestra esencia, así que es una mezcla. Escribimos la última canción en el estudio, que fue la de "Queens". "Aurora" también la compusimos en el estudio pero un poco antes. Excepto esas dos, el resto ya estaba más o menos terminadas antes de irnos al estudio, porque para ser tan eficientes como fuera posible, debíamos tener las canciones más o menos estructuradas.

MH: ¿Una vez salís de Thundermother, la idea de formar una banda vosotras tres fue instantánea?

G: La verdad que sí, instantánea. Desde que recibí el correo electrónico, desde que supimos que la situación había golpeado a la banda, estábamos como... ¡Tenemos que seguir trabajando juntas! Porque nos encanta y nos divertimos mucho. Este trío fue la mejor parte de estar en **Thundermother**, fue la gracia salvadora de esa banda para mí.

MH: ¿Barajasteis formar una nueva banda a parte incluso antes de que pasara todo esto?

G: No. Creo que nunca pensamos, honestamente, que **Thundermother** se rompería, pero siempre pensamos en trabajar en cosas diferentes juntas, **Emily** y yo escribimos canciones para mi proyecto en solitario, y **Mona** y yo también hemos trabajado juntas en otras cosas. Pero nunca pensé que romperíamos la banda. Me encanta trabajar con ellas, y ahora que todo ha cambiado, estoy muy feliz de tener a **Mona** y a **Emily**.

MH: ¿Habéis tenido el apoyo de Napalm Records desde el principio?

G: Sí, ellos estuvieron interesados y otras dos compañías también. Una de estas dos incluso quería ficharnos antes de que tuviéramos el nombre definitivo. Estamos muy agradecidas de que la gente respete nuestra música y crea en nosotras, ya que

nos han dado una oportunidad sin tener el proyecto cerrado. Ha sido increíble.

MH: ¿Y qué nos puedes contar sobre THE GEMS, cómo decidisteis este nombre?

G: Nos tomó mucho tiempo decidir un nombre, la verdad, porque obviamente somos tres personas. Las tres tenemos diferentes opiniones, y eso fue una de las opciones con las que llegamos a un consenso. Son nuestras iniciales: **G**ernika, **E**mily y **M**ona. Y luego la "S", porque es plural. Estuvimos barajando si poner algo más, pero no, con **THE GEMS** es suficiente.

MH: Este álbum también contiene un mensaje muy potente. No sé si también es una especie de metáfora, el fénix. ¿Queréis intentar decir que estáis renaciendo como un fénix? No sé cómo ves tú la idea de este álbum, y yo al menos es lo que he percibido.

G: Sí, era nuestra idea. Es muy bueno para nosotras poder mostrar al mundo muy claramente y transmitir que estamos renaciendo de las cenizas. Este álbum es nuestra oportunidad para demostrar de lo que somos capaces de hacer. Veníamos de una banda donde no todo lo que hacíamos era respetado. **Emily** y yo escribimos "Black and Gold" y "Heat Wave", que son los álbumes más grandes que **Thundermother** ha tenido hasta ahora. Y creo que si escuchas la guitarrista de **Thundermother -Filippa**- en las entrevistas, ella normalmente se atribuye toda la responsabilidad de composición... Y es divertido para **Emily** y para mi ahora porque no tenemos que decir nada, simplemente lo demostramos en la música. Si lees entre líneas y escuchas la música, probablemente puedes encajar las piezas y ver cómo hemos sido parte de crear el sonido que ha hecho a **Thundermother** tan grande como es a día de hoy. Así que sí, este es nuestro nuevo comienzo.

MH: Este nuevo disco va a tener 16 canciones, la verdad que me parece extraordinario porque ya no suele ser habitual ver tantos temas en los álbumes.

G: Es cierto. Napalm en el contrato dice que tienes que llegar a los 45 minutos, y nosotras teníamos con todas las canciones alrededor de 43 minutos. Cuando terminamos y teníamos todo, optamos por hacer los interludios. Creativamente fue muy divertido, porque no lo habíamos hecho antes.

MH: ¿Habéis contado con algún colaborador para estos interludios? Hay un violonchelo por ejemplo.

G: Sí. Sí, lo hicimos. Como en "Maria's Song", es **María Jern**. Es una de las mejores amigas de **Emily** de su adolescencia. Podríamos haberlo hecho por ordenador, pero no tiene el mismo sentimiento. Tuvimos la suerte de que pudo venir a grabarlo en el estudio y sucedió.

MH: Esa va a ser la parte buena también, tenéis mucho repertorio para el directo. ¿Vais a incluir canciones de Thundermother en vuestro setlist?

G: Sí, tocamos canciones que nosotras escribimos en "Black and Gold" y "Heat Wave", del resto probablemente no.

MH: Me he fijado en los trajes que lleváis en la portada. ¿Queréis simular o presentaros como superheroínas?

G: Solo nos gusta mantener una coherencia. Nos gustan bandas como **Kiss**, por ejemplo. No somos superheroínas, pero no queríamos parecernos a como somos en nuestra vida normal, queremos aportar algo adicional al espectáculo. Y a todas nos gusta realmente la estética de **Kiss**. Teníamos el álbum *Destroyer* como una inspiración para la portada del álbum, y de modificarla se encargó Georgia, nuestra diseñadora gráfica. Pero tampoco descarto lo de superheroínas en algunos momentos, 'Force of Nature', tiene una atmósfera bastante superheroica. Por supuesto así queremos presentarnos en directo también.

MH: Quería preguntarte también, porque ya que este número va a ir asociado a lo que es el papel de las mujeres en el metal, ¿cómo has intentado desempeñar tu papel como mujer, tanto en tu carrera con Thundermother, y cómo lo ves ahora?

G: Espero poder inspirar a otras chicas jóvenes a dar sus propios pasos, a hacer sus proyectos, en definitiva, a hacer lo que quieran. Intentamos transmitir ese mensaje mucho en nuestras letras, pero lo extiendo a todo el mundo, cualquier persona que se sienta diferente. Sé que como cantante tengo la responsabilidad de intentar empujar este mensaje cada vez que me subo al escenario. Creo que también tengo un estilo al cantar muy particular, no hay tantas mujeres que empujen la forma, yo uso mucho el *belting* y los registros altos. Sería genial escuchar en el futuro que he inspirado a más chicas a usar este estilo vocal.

MH: ¿Dirías que el público que seguía a Thundermother y ahora a The Gems es 50-50 chicos y chicas?

G: Definitivamente no. Creo que es lo mismo para todo los géneros del rock y metal. Es un público dominado por hombres. Estamos trabajando muy duro para intentar que los jóvenes estén interesados, y también, más chicas. En **Thundermother**, cada año fue en progreso con más chicas viniendo a los directos y mostrando apoyo a la banda. Cuando empezamos con **The Gems**, noté que muchas chicas nos apoyaban, y estaban emocionadas. Compartían nuestras publicaciones, tanto público como artistas y amigas. Así que, creo que poco a poco se está cambiando.

MH: En términos de estética, creo que también hay mucha más presión en una banda donde hay mujeres que en las formadas por hombres. ¿Sientes esto mismo?

G: Sí, absolutamente. Es todo un estereotipo. A mí me encanta maquillarme y estar linda, pero se me ha juzgado por llevar el mismo traje o maquillaje en dos actuaciones diferentes. Luego me comparo con otros músicos, que llevan la misma indumentaria repetitiva por 20 años y realmente me enervo. He cambiado en cada gira la estética. Así que, sí, creo que hay estándares diferentes. Y es algo en lo que influyen más cosas: el dinero, el espacio, el tiempo... Siempre he intentado hacer para un álbum o una gira un look diferente pero también estoy enojada por el hecho de que siento presión para hacer esto cuando otras bandas no tienen que hacerlo. No creo que nadie diga a los chicos de **Sabaton** que llevan los mismos trajes de la gira pasada.

MH: ¿Crees que el proceso de lanzar este álbum y de este nuevo proyecto ha sido más fácil ya que estaba respaldado por tu previa experiencia en Thundermother?

G: Ha sido un proceso más libre. Hemos tenido libertad creativa, algo que tuvimos limitado en **Thundermother**. Así que, en ese aspecto, diría que he tenido la mejor experiencia de hacer un álbum porque ha sido en un ambiente muy saludable y amable. Así que, sí, ha sido muy bueno. Tengo muchas ganas de hacer más álbumes con las chicas porque todas somos muy abiertas a las ideas de todas y nos escuchamos. La única cosa que dijimos en este álbum es que estamos tomando un descanso de la influencia de **AC/DC** y tenemos muchas cosas en la cabeza sin decir y ahora es el momento de expresarlas.

MH: ¿Y cuáles son vuestros planes de futuro a partir de que se publique el álbum? De momento no os hemos visto anunciadas en ningún festival...

G: Ahora mismo, nuestros agentes de *booking* están tratando de cerrar fechas para el próximo año y solo tenemos algunos festivales en Alemania por ahora. Estoy esperando que podamos conseguir más fechas porque planeamos hacer una gira en otoño. Así que espero que tengamos la oportunidad de hacer festivales, pero veremos, la escena de la vida ha cambiado mucho.

MH: Pues muchas gracias, Guernica, ha sido una charla realmente agradable. Esperamos veros muy pronto.

Mujeres en el rock internacional

POR JORDI TÀRREGA – FOTOS : ALFREDO M GEISSE / VARIOS

A lo largo de todos estos años he podido tener la oportunidad de entrevistar a algunas de las grandes damas del rock. Algunas de ellas fueron pioneras, otras son jóvenes valores, pero todas ellas han hecho que, en la actualidad, que una banda cuente con músicos o vocalistas femeninas liderando la formación, sea algo absolutamente normal, pues hubo unos tiempos en los que era una absoluta rareza. El *heavy metal* nació como un producto enfocado a un público joven y masculino, y justamente eso lastró la presencia femenina quedando como meras acompañantes de los grandes machos alfas que subían sobre escena. Afortunadamente el mundo ha seguido girando y actualmente el *heavy metal* es una corriente musical en la que se puede poner como ejemplo la presencia femenina. Pero no siempre fue así y en los 80 y 90, el llegar a escuchar la frase *"No está nada mal para ser chicas"* era un comentario muy típico que se dedicaba a cualquier grupo de chicas que salían a tocar. Eran los mismos que cuando una banda española tocaba muy bien le dedicaban la frase: *"No parecéis de aquí"*. Dejemos que nuestras grandes protagonistas hablen de su historia, pues entre todas normalizaron algo que siempre tuvo que ser normal. Y a pesar de todo, todavía queda mucho camino por recorrer...

CECILIA BOSTRÖM
DE THE BABOON SHOW

"¡Oh! ¡Gracias! Que me compares con **Iggy Pop** es algo que lo tomo totalmente como un cumplido a pesar de que me considero algo más «personal» y único que ser la versión femenina de **Iggy Pop**. Pero entiendo la comparación y que la gente necesite algo o alguien a quien referirse o compararse. También me han llamado «**Bon Scott** en chica» y «la Nina Hagen sueca». ¡Gracias! Desde que soy la **Señorita Peligro** me gusta que todo sea un poco peligroso (risas). No, bromas aparte... Supongo que puede ser peligroso cuando salto al público, pero nuestra audiencia siempre me coge (¡sois muy amables!). Y trato de mostrar a la audiencia con mi cuerpo lo que voy a hacer en cada momento. Así evito caerme. ¡Y hasta ahora todo bien! Pero evidentemente me lastimo de vez en cuando y mis piernas casi siempre lucen moretones y cicatrices de los shows. En general me encanta el lanzarme desde el escenario y estar entre la multitud. Pero a veces sucede que alguien me agarra el culo o hace tocamientos, y eso no es agradable... No es agradable en absoluto. Y rara vez sucede, pero, cuando pasa, siempre le digo algo al público. Así me aseguro de que quien lo hizo sepa cómo me siento y que no me gusta. Y también para recordarle a la gente que no está bien tocar a las personas sin su permiso".

BEATRIZ RICO DE RICO AND ROLL

Beatriz Rico es una de las grandes actrices de la escena nacional y tiene su propia banda de versiones de clásicos del *rock n' roll*. Le encanta darlo todo en directo, pero le preguntamos especialmente por las redes sociales y el odio que vierte la gente en muchas de sus opiniones aprovechando el anonimato.

"Yo de las redes sociales lo único que llevo mal son los maleducados, esos que tienen de foto una maceta y de *Nick* se ponen "luchador"... y vaya, cada vez lo llevo mejor, aunque me afectan más los insultos pues no los puedo entender. Ahora ya he aprendido que hay gente que cuando no tiene argumentos va directamente al insulto porque no te puede rebatir algo que le has dicho y no le ha gustado. Van a la contra, no tienen razón y van al insulto. Esa es la única cosa que llevo un poco mal. Y no sólo a insultos a mi persona, también en general. Cuando veo que insultan a otra gente me digo a mí misma que no tengo que entrar al trapo a pesar de que, un poco, lo llevo en la sangre. La fama de que me involucro la llevo muy bien y creo que si tengo tantos seguidores tengo un deber moral y me toca alzar la voz cuando hay una injusticia. ¿Para qué quiero sino las redes sociales? ¿Para decirles que tal día tengo teatro y que vengan a verme? O... *"mira que botas tan chulas me he comprado"*... ¡Qué horror y que mierda de redes sociales! No, para mi Twitter está para revindicar, pedir y dar las gracias cuando haya que darlas, cuando algo está mal decirlo. Lo malo es que está muy polarizado y sobre todo se ha perdido el respeto. Hay gente que está convirtiendo Twitter en un estercolero, y es una pena, pero no van a conseguir echarme. Como diría **Fernando Simón** (me encanta este hombre): *"Sé que estoy imputado pero no me importa mucho puesto que ahora estoy centrado en esto y no voy a abandonar el barco"*, pues lo mismo. A veces en Twitter hay un ambiente irrespirable entre bulos, *fakes*... pero yo mientras me siga manteniendo en mi línea y tenga la conciencia tranquila, patalearé por lo que tenga que patalear y daré las gracias por lo que tenga que darlas.

DIVA SATANICA DE BLOODHUNTER
ROCÍO VÁZQUEZ

Rocío Vázquez, también conocida como Diva Satánica, es una enfermera profesional y vocalista en la escena del metal extremo. Originaria de La Coruña, España, se enamoró de la música desde joven. En 2012, se unió a la banda de death metal Bloodhunter.

Bloodhunter lanzó su álbum debut, "Bloodhunter," en mayo de 2014, obteniendo reconocimiento internacional y distribuyéndose en numerosos países. Diva Satánica participó en programas como "La Voz," sorprendiendo a todos con su brutal estilo.

Además de su trabajo con Bloodhunter, ha sido vocalista de Nervosa y ha colaborado con artistas internacionales como Kamelot, Mägo de Oz y Holy Moses.

La banda ha participado en algunos de los principales festivales más importantes de España, como el Resurrection Fest, Leyendas del Rock, Rock The Coast y Otero Brutal Fest compartiendo escenario con bandas como Children of Bodom, At the Gates, Entombed, Suffocation, así como otras leyendas del rock como Rainbow, Megadeth y Kiss.

Bloodhunter lanzó su tercer álbum de larga duración, titulado "Knowledge Was the Price," en 2022, el cual cuenta con importantes colaboraciones como la participación de Tim Ripper Owens y Rosal-A Sairem. Actualmente Bloodhunter trabaja en su cuarto álbum de estudio.

Sinceramente creo que todavía vivimos en un mundo sexista y creo que me toca hacerte un poco la pregunta de tu condición de mujer en el mundo heavy. Por otro lado, también te digo que poco a poco vamos avanzando y que llegaremos algún día a un punto en el que nos sea completamente igual preguntarle alguien basándonos en si es chico o chica. ¿Como mujer consideras que a día de hoy todavía tienes que demostrar mucho más que un hombre?

En este tema tengo como sentimientos encontrados pues creo que nunca, por el hecho de ser mujer, haya tenido que demostrar mucho más; pero sí que por ser más joven se me ha dado a entender que por condición de edad no tenía ni idea de ciertas cosas. ¡Y quizá fuera verdad! Pero bueno... no he percibido tanto ese machismo, pero si que a veces oyes algún comentario muy desafortunado. Pero también te diría que es más por la ignorancia. Bajas del escenario después de haber tocado y te cruzas con alguien y en vez de decirte si le ha gustado te suelta un: *"¡Me encanta tu ropa!"*. Y claro,

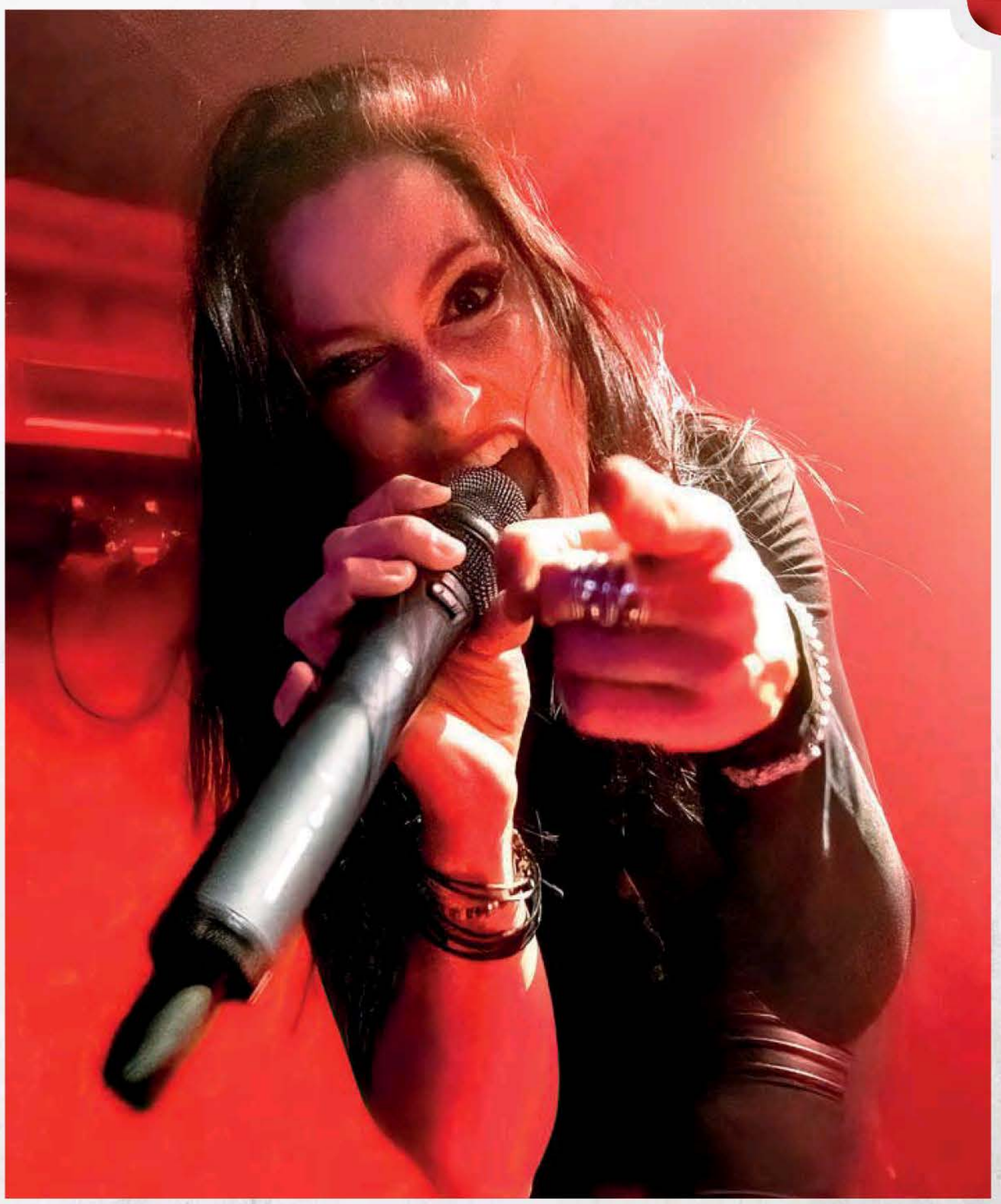
tú te quedas en plan: *"vamos a ver... ¿yo he venido aquí a enseñar ropa o a dar un concierto?"*. Sí que creo que poco a poco la cosa va cambiando y vamos tomando conciencia de que el género es una característica más que está allí, circunstancial. La gente no debería estar tan pendiente de cosas accesorias como la ropa.

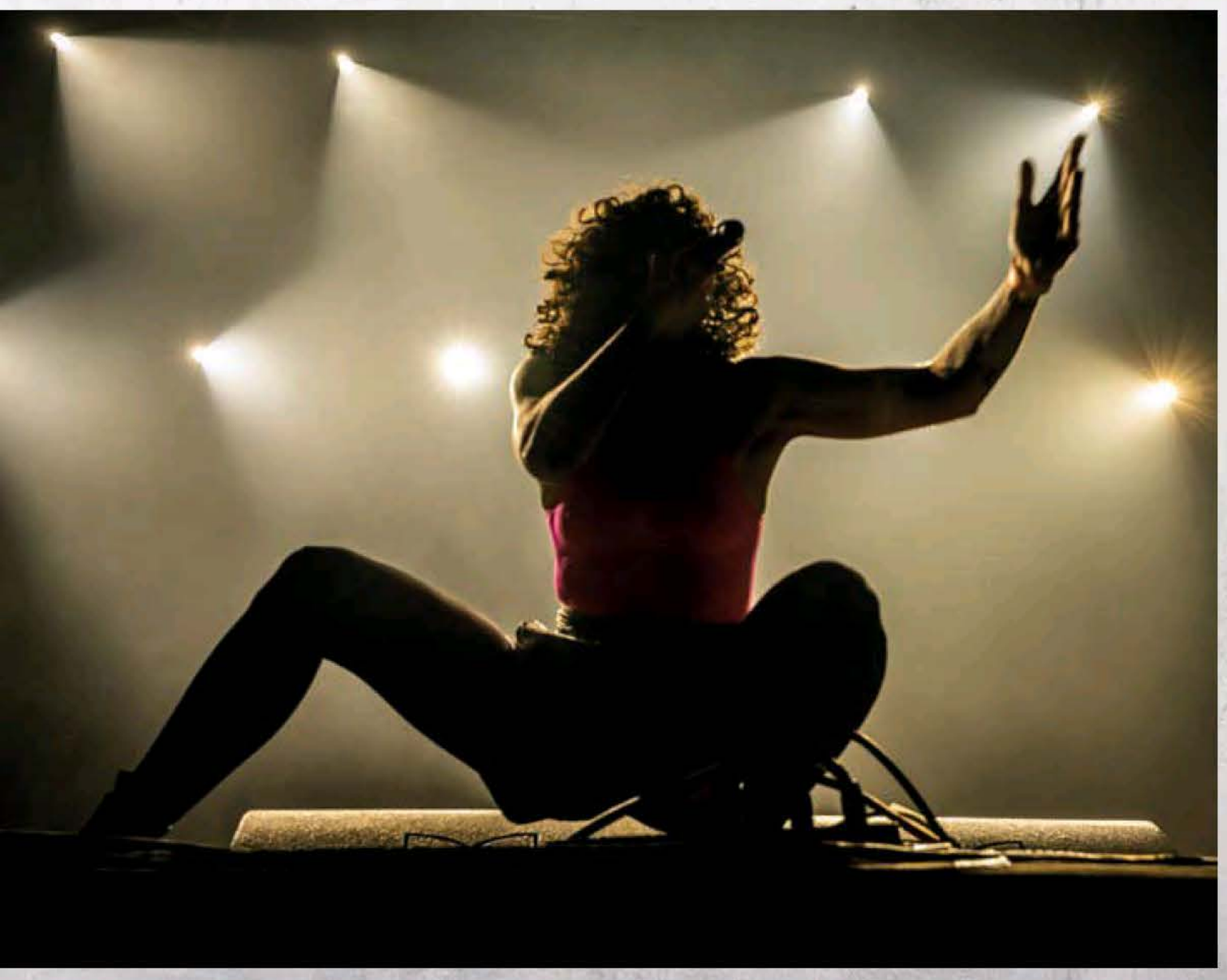
Y posiblemente muchos de esos comentarios de *"me encanta tu ropa"* vienen de las propias chicas.

Exacto... ¡ese es el tema! Y es un poco en plan de: *"Si estuvieras en mi situación no te gustaría que te alabaran la ropa que llevas y sí lo que haces sobre un escenario"*.

El *heavy metal* tuvo un inicio muy machista siendo una música destinada a un público masculino y joven. ¿Crees que con el tiempo esto va cambiando y que bandas como Nervosa suponen que la gente cambie de opinión?

Cuando yo empecé en la escena del *metal* extremo la gente estaba ya como muy concienciada: gente que aboga por los derechos humanos, animalistas, feministas, asociaciones... Creo que la gente tiene una mentalidad muy diferente de la de años atrás. Pero **Mia Wallace**, nuestra compañera y bajista en **Nervosa** me contaba que ella viene de la escena del *black metal* donde no suele haber mujeres en casi ninguna banda. Y ella no ha coincidido con ninguna más allá de alguna que fuera técnico de luces o de sonido. Te puede contar varias situaciones bastante alucinantes de esas que te demuestran que parece que vivamos en universos totalmente diferentes.





CANDICE NIGHT
DE BLACKMORE'S NIGHT

La primera vez que supe de ti fue cuando tocaste en el álbum de Rainbow *Stranger in Us All*. Me encanta ese disco en el que cantas algunas canciones como "Ariel". ¿Cómo fue la grabación de ese disco? ¿Tenías en mente que el futuro pasaba por terminar con Rainbow y comenzar un nuevo proyecto bajo el nombre de Blackmore's Night?

No, no teníamos ni idea. **Ritchie** simplemente sabía que ya no podía trabajar con algunos de los miembros de **Deep Purple** y necesitaba completar un contrato con *BMG* en el que estaba obligado a hacer otro disco de *rock*. Entonces, todo lo que podía hacer realmente una vez estaba fuera de **Deep Purple** fue reformar a **Rainbow**, y así lo hizo. Pero, aunque fue un gran disco, realmente **Ritchie** pensó que algunos de los miembros del grupo no eran lo suficientemente consistentes, especialmente en directo. Al cantante (**Doogie White**) le estaba costando mucho encontrar palabras que gustaran a **Ritchie** y al productor, así que me preguntaron a mi si podía ayudar con las letras. Terminé coescribiendo cuatro de las canciones finalmente. Pero mientras los otros miembros de la banda estaban haciendo sus canciones, **Ritchie** y yo estábamos sentados junto a la chimenea, en el estudio, escribiendo música como forma de escape de ese mundo. Él se sentía cómodo escribiendo las cosas que se nos ocurrían, especialmente porque el mundo del rock en ese momento se había vuelto muy corporativo y las compañías discográficas le exigían mucho. Se convirtió en una presión agobiante, y había estado escribiendo canciones con *riffs* increíbles durante décadas, así que necesitaba un descanso de todo ese mundo. No fue una decisión consciente, solo una evolución natural. Pero cuando la compañía discográfica se enteró de lo que estábamos creando, nuestro sello discográfico japonés nos preguntó si podían sacar a la luz esas canciones. Originalmente las habíamos compuesto solo para nosotros, no para el público, pero conseguimos un pequeño núcleo de fans pequeño, aunque fuerte, que creció enormemente cada año. Y ya han pasado 24 años desde todo aquello.

En 1997 y en 1998 había viejos fans acérrimos de Rainbow que consideraban que Candice Night era la razón por la que Ritchie Blackmore dejó el rock and roll. Afortunadamente, creo, esa opinión ha cambiado. ¿Tuviste que vivir tiempos difíciles cuando tú y Ritchie empezasteis con este proyecto?

Siempre pienso que es gracioso cuando la gente piensa que yo hice que **Ritchie** se decantara por esta música y este estilo. Y te puedo decir un par de cosas: 1, Nunca había escuchado música renacentista antes de conocerle. Y 2, NO PUEDES HACER QUE **RITCHIE BLACKMORE** HAGA ALGO SI NO QUIERE. Nunca hicimos esta música para nadie más que para nosotros, y si a la gente le gusta, le gusta, y si no... Pues no. No vamos a cambiar nuestro estilo o lo que hacemos para complacer a otras personas, nuestra música viene del corazón. No perseguimos tendencias ni modas. Hacemos lo que es auténtico y correcto para nosotros. Así que, en este aspecto, no vivimos tiempos difíciles. Pues amamos lo que hacemos.

JOHANNA SADONIS DE LUCIFER

Tengo que decirte Johanna que la primera cantante que me vino a la mente la primera vez que escuché tu música y miré tu look fue Jinx de Coven. ¿Ha sido Coven una de las mayores influencias para ti?

(Nicke -su marido y líder de **Hellacopters**-) Ufff... creo que voy a ser yo el que te conteste a esta pregunta porque es muy recurrente... Y te la voy a responder. Mira: la única razón por la que comparáis a **Jinx** y Johanna es porque tienen el pelo rubio, porque tocan en una banda y porque algunas veces tocan temáticas ocultistas. Y más allá de estas tres cosas no hay nada más que sea comparable.

Bueno... el nombre de vuestra banda es Lucifer... por poner un ejemplo...
(Nicke) También te confieso que todos en la banda somos fans de Coven, pero nos parece una comparación muy simple a todos. (Johanna) Sí, también me gustaría decir algo por mi parte y es que lo de la comparación con Jinx es constante... Yo llevaba cruces invertidas y vestía de negro ya en mi adolescencia a la vez que lucía una larga melena rubia y te aseguro que en mi vida había oído hablar de Coven. Actualmente tengo 42 años y sigo vistiendo de negro como cuando tenía 14. Han pasado casi 30 años de aquello y durante todos estos años no tenía la más remota idea de que **Coven** existían. Me enteré de su existencia hará unos 10 años atrás. Les descubrí y me parecieron muy buenos. Es más, con **Jinx** somos amigas, escucho sus discos y me gustan, pero para nada me parece que suenen a Lucifer. Y lo que me molesta un poco a mí es que nos sigan comparando a ambas por un tema meramente estético. Me parece algo un poco sexista. Y es también porque ambas lideramos una formación de rock y no debería haber género en ello ni tampoco debería existir este térmico de "*Female fronted rock*". Es sólo música rock y en algunas bandas participan mujeres y en algunas incluso bailan, pero es que no existe el concepto de "Male fronted rock" o algo por el estilo. Y todas las chicas que tocan en bandas de rock y de *heavy metal* saben que la figura del diablo siempre ha estado allí... En fin, que no veo por ningún lugar las similitudes que la gente ve. Ok, Coven es una banda muy *cool* y no voy a lanzar mierda sobre ellos, pero no me gusta que nos comparen sólo por tener el pelo rubio y vestir de negro.

TARJA TURUNEN

Tu entrada en Nightwish en el disco *Oceanborn* cambió las cosas en el negocio totalmente y casi podemos decir que nace un nuevo estilo. Nightwish ya existían y dan el salto cuando tú entras a cantar con ellos. Yo creo que Tarja Turunen es al metal sinfónico lo que Michael Kiske es al *power metal*: el ejemplo a seguir, la gran voz del estilo.
Gracias, gracias (risas). Sí, es que me parece increíble porque deben haber pasado ya unos 25 años desde el comienzo. Y a veces me vienen a ver mujeres, mujeres que ya tienen su carrera, que ya han trabajado muchos años en el negocio, y me vienen a ver y a decirme cosas que me parecen impresionantes: "*Te vi por primera vez cuando tenía 15 años y ahora tengo mi propia carrera musical*". Y eso para mí es increíble, impresiona escuchar a estas personas porque yo he vivido con mi alma siempre presente en la música. Si mi presencia y mi influencia es positiva... pues para mí es un honor, es súper lindo. A día de hoy puedo decir que tengo muchas hermanas en metal, en el rock. Las puedo llamar hermanas y son otras cantantes, otras cantantes que, si a veces podemos, nos juntamos y nos divertimos muchísimo. Compartimos muchas cosas, pero cuando yo empecé mi carrera estaba sola... Yo estuve sola casi siempre, no había otras mujeres alrededor mío. Si hoy en día voy a un festival y hay otra mujer cantando con otra banda, es como una celebración, se ha normalizado más, pero hace poco, por ejemplo, fui a cantar en Yakarta en Indonesia, y era la única mujer otra vez. Me pareció rarísimo. Eso nunca me molestó, el hecho de ser una mujer en una escena concreta de música, y estuve muy sola, pero ahora ya hay muchas mujeres. Muchísimas.
Sí, me abriste el camino y sobre todo yo creo que ha sido un modelo para muchas chicas y mujeres, porque yo conozco alumnas mías, del instituto, a las que no les gustaba el *heavy metal*, pero sí les gustaba Tarja Turunen y te han ido a ver en concierto. Estoy seguro que cuando terminas un concierto siempre hay fans que te esperan, pero sobre todo muchas chicas, y también muchas chicas jóvenes esperando para verte y poder hablar contigo.
Sí, sí, sí... hay muchas. Y es súper lindo, es lo que tiene la música para mí. Nunca he

tenido fronteras en ese sentido, y la verdad es súper lindo conectar con la gente. Por qué la música la escuchamos de forma diferente. Es decir: tú la escuchas de una forma diferente a la que yo lo hago o sientes cosas diferentes. La música puede transmitir cosas diferentes a cada uno. Siempre pasa algo personal. Cuando tú escuchas música, tú sientes algo, otra persona siente otra cosa y esto siempre sucede. Para mí, como artista, tengo mis razones o mis sentimientos cuando compongo las canciones, pero cuando la gente las recibe, le es diferente, pasa a ser algo personal. Y yo conozco muchos de mis fans que dicen que, por ejemplo, que en este *Best of* cada uno tiene su canción favorita. Eso es lo más hermoso, lo más hermoso que existe en la música. Puedes discutir como si te gusta más la pasta o la pizza, pero en la música no hay una canción que sea la mejor canción, no, todo esto es pura emoción.

SABINA CLASSEN DE HOLY MOSES

Eres una pionera en lo de ser cantante de *heavy metal* siendo una mujer, pero es que también lo eres ya que fuiste la primera en utilizar los *growls*. ¿Cómo fue eso de empezar en un mundo tan masculino como era el *heavy metal* de principios de los 80?

No fue nada complicado pues yo no lo veía así. Yo cantaba en *growls,* pero es que nunca quise ser una vocalista. Que yo terminase siendo la cantante de **Holy Mo-**

ses fue sólo un accidente. El grupo era una simple banda de instituto. En 1981 **Andy Classen** entró en **Holy Moses**, yo era su novia, y siempre estaba sentada por allí en la sala de ensayos. Un día. Un día echaron al cantante y **Ramon Brüssler**, el creador del grupo y bajista entonces, dijo: *"Sabina, ya que siempre estás por aquí sin hacer nada piensa ahora qué puedes hacer con un micro"*. Así que me acerqué y lancé un gruñido para dejar claro que no sabía cantar. Y me dijo: *"Vuélvelo a hacer"*. Lo volví a hacer y dijo: *"Ya lo tenemos"*. Yo me quedé blanca de la vergüenza ya que creía que estaba de coña, pero es que acto seguido me dio las letras de una canción, me dijo qué era el verso y qué era el estribillo. Me decía que sonriera y que hiciera *growls*, aunque en ese momento él se refería a *"mis extraños ruidos"*. Y al final dijo *"Eres la cantante del grupo desde este momento"*. Y yo ni me lo creía puesto que nunca se me había pasado por la cabeza lo de ser cantante. No sabía que podía cantar. Todo empezó a parecerme muy auténtico y natural. Me pareció como cuando jugaba al fútbol, que, de hecho, lo practicaba en esos tiempos... Así que para mí era lo normal estar rodeada de hombres. Mi hermano tiene cuatro años menos que yo y siempre jugábamos a futbol y mi padre era entrenador de este deporte. Así que ni se me pasaba por la cabeza lo de pensar en que era la primera vocalista que cantaba con *growlings* ni sabía que las chicas podían hacerlo (risas). Todo era nuevo para mí... es que piensa que estamos hablando del año 1981 y que tampoco había muchas bandas de *heavy metal*. Conocía a **Judas Priest**, de los que era muy fan. En la escuela lo debatíamos sobre ellos y **AC/DC** pues a los chicos les gustaba más el *heavy metal* que a las chicas, y luego vino el *thrash*, pero es que a mí me gustaban ambos estilos. Han pasado muchos años desde entonces. Ha sido la evolución del metal a través de los años y bueno... todo me parece todavía increíble.

DORO PESCH

Hace cuatro meses entrevisté a Sabina Classen y hablamos sobre cómo Doro era la reina del *metal* y Sabina era la reina del *death metal*. A principios de los 80, Sabina y tú fuisteis las primeras chicas que cantaban en el mundillo del *heavy metal*. ¿Fue difícil para ambas?

Oh, bueno... es que yo siempre me he sentido perfectamente bien, siempre me he sentido muy apoyada, especialmente por las bandas con las que me ha tocado ir de gira. He girado con **Judas Priest**, con **W.A.S.P.**, **Dio**, **Motörhead**, **Saxon**... Y siempre me sentí muy bien. Son grupos que siempre tuvieron todo el respeto del mundo hacia mí y podía notar ese apoyo total que tenían hacia mi persona. Era todo luchar conjuntamente por el *heavy metal* y en esos tiempos ser una chica no era un problema, era mucho más difícil lo de luchar por el estilo musical que te gustaba. En los años 80 pasaba que a la gente en general no le gustaban los *heavies* con sus pelos largos y esas balas hasta el punto de que algunas veces me habían expulsado de ciertos restaurantes por vestir así. Pensarían que les iba a destrozar el local o algo parecido. Los *metalheads* de entonces eran rebeldes, pero no por eso puedes tratar a la gente de determinadas formas. Actualmente la cosa ha cambiado, pero en los 80 tocaba luchar mucho por tu música y por tu banda. Y lo de ser mujer en un mundo de hombres no fue problema nunca, yo me sentí muy cómoda siempre. Nunca tuve ningún problema, ni de quinceañera ni de más jovencita. Los problemas estuvieron realmente cuando empecé con el grupo. Yo siempre me sentí protegida y los fans siempre me han tratado muy bien. Siempre me he sentido segura con ellos y creo ciegamente en ellos. Siempre me cuidan mucho, por lo que nunca he tenido malas experiencias. La gran lucha estaba con la banda y con encontrar sellos discográficos, no lo de ser una mujer.

THE GREAT KAT

¿Consideras que la escena metal de los 80 era muy machista?

The Great Kat pateó todos esos culos machistas y chovinistas con su refinada técnica de violín y su virtuosismo de guitarra, todo gracias a su impecable técnica y trabajo.

18 REINAS DEL ROCK

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
O escanea el código QR

En esta serie de biografías, queremos acercaros a las historias de algunas de las reinas más destacadas del rock actual. Desde algunas de las pioneras que forjaron parte del camino hasta las que actualmente están marcando tendencia.

TEXTO : MARTA GRIMALDI – FOTOS : ÁLVARO CARLIER Y VARIOS

AMY LEE

Amy Lynn Hartzler, conocida artísticamente como Amy Lee, es una cantante, compositora y pianista estadounidense, reconocida por ser la vocalista principal y líder de la banda de rock Evanescence.

Amy descubrió su pasión por el piano a una edad temprana, inspirada por su madre. La música clásica fue su primera influencia musical, y su deseo de convertirse en músico y compositora fue inspirado por Mozart y Beethoven. A lo largo de su infancia, Amy se mudó a varias ciudades antes de establecerse en Little Rock, Arkansas. Aunque inicialmente insegura como cantante, se unió al coro de la escuela, donde ganó confianza en su voz convirtiéndose más tarde en la presidenta del coro.

Mientras originalmente planeaba centrarse en la composición clásica o de bandas sonoras, Amy Lee experimentó con diversos géneros musicales durante su adolescencia. Se interesó en estilos como el grunge, el hard rock, el metal, y la música electrónica. A los 13 años, conoció al guitarrista Ben Moody, con quien formaría Evanescence.

Después de lanzar varios EPs y su álbum de demostración "Origin", Evanescence alcanzó el éxito con su álbum debut "Fallen" en 2003, que incluía éxitos como "Bring Me to Life" y "My Inmortal".

Además de su trabajo con Evanescence, participó en diversos proyectos musicales que incluían colaboraciones con Korn, Seether y Bring Me the Horizon.

Amy ha estado involucrada en causas benéficas y ha recibido reconocimientos y premios por su contribución a la música. También es conocida por su participación en la conciencia sobre la epilepsia.

ÁNXELA BALTAR

Ánxela Baltar es una licenciada en Ciencias Políticas que ha encontrado su verdadera pasión en la industria cultural, sumergiéndose de lleno en el mundo de la música. Ella junto a su compañera Violeta Mosquera fundaron en 2013 el grupo Bala.

Ánxela y Violeta, conocidas como Anx y V respectivamente, han llevado su música a diversas partes del mundo, incluyendo Australia, Japón, Estados Unidos, Colombia y varios países de Europa. Su estilo musical se caracteriza por fusionar rock, grunge, stoner, hardcore y metal.

Bala a participado en eventos como el Stoned and Dusted en el desierto de Mojave, California, y el Rock al Parque de Bogotá. Además de su exitosa carrera musical, Ánxela ha demostrado habilidades en comunicación y producción en la industria cultural, desde sus inicios en 2013 con la promotora Work on Sunday hasta su participación en proyectos como I Wanna Management y Curtocircuíto IFF.

CHLOÉ GAUTIER

Chloé Gautier es la bajista de la banda Bones of Minerva. Ella estudió violín en el conservatorio hasta 4° de primaria, y aunque nunca dio clases de bajo, esa base musical y técnica le ayudo a la hora de componer con este instrumento.

La conexión entre Chloé y sus amigas de toda la vida, Eustaquia y Ruth, culminó en la fundación de la banda Bones of Minerva en 2013. La incorporación de Nerea a la batería en 2018 consolidó la formación de la banda.

El álbum debut de la banda, "Blue Mountains" (2017), inicialmente autoeditado, atrajo la atención y fue posteriormente reeditado por sellos como Nooirax y La Rubia Producciones. La energía y presencia en escena de Bones of Minerva los llevaron a actuar en festivales como Download Madrid y Resurrection Fest, así como en giras por España, Suecia y el Reino Unido. En 2022, la banda anunció su firma con el sello español Aloud Music.

Su último álbum, titulado "Embers", fue lanzado el 16 de septiembre de 2022, y destaco por su enfoque progresivo y post-rock.

En 2023, Bones of Minerva se presentó en importantes eventos, como el Azkena Rock en el País Vasco y el prestigioso Arc-TanGent Festival en Bristol, compartiendo escenario con artistas como Melvins, Iggy Pop, Converge, GGGOLDDD, Loathe y Brutus. Además, la banda completó su primera gira por el Reino Unido y la Unión Europea en apoyo de los británicos Svalbard.

CRISTINA SCABBIA

Cristina Scabbia, nació en Milán, Italia, y es la cantante de Lacuna Coil.

Scabbia. En 1991, inició su carrera profesional como cantante de coros en diversas bandas. En ese mismo año, conoció a Andrea Ferro, vocalista masculino, y a Marco Coti Zelati, bajista de Lacuna Coil. Scabbia fue contratada para grabar voces en las demos y se convirtió en miembro permanente. Scabbia ha logrado importantes logros en su carrera, como ser la primera mujer que ha tocado en el escenario principal del Ozzfest, un famoso festival estadounidense patrocinado por Ozzy Osbourne.

En 2007, colaboró con Dave Mustaine en la nueva versión de "A Tout Le Monde", titulada "A Tout Le Monde", incluida en el álbum de Megadeth "United Abominations". También participó en la canción "S.O.S. (Anything but Love)" de Apocalyptica, presente en el álbum "Worlds Collide".

Scabbia fue jurado en la quinta edición del programa "La Voz" en su versión italiana. Además, es columnista de la revista musical Revolver. En colaboración con Marco Areta, conocido como Mark The Hammer, trabajó en una adaptación de "Tristam Village", el tema principal del videojuego "Diablo II", titulada "Start Again", lanzada en 2018.

ELENA CATARAGA

Elena Cataraga conocida profesionalmente como Lena Scissorhands, es una cantante y compositora de heavy metal moldava. Es la cantante principal y una de las miembros fundadoras de la banda de metal moldava Infected Rain. También es la vocalista de la banda estadounidense de metal alternativo Death Dealer Union.

Cataraga asistió a una escuela de lengua rumana en Chi□in□u y, a la edad de 13 años, se interesó por la música alternativa. Fascinada por los riffs duros y las voces agresivas, descubrió su amor por la música metal a la edad de 14 años. Más tarde trabajó como maquilladora y se formó como estilista, lo que le dio el apodo de "Scissorhands". En 2008, Scissorhands formó la banda Infected Rain con el guitarrista Vadim "Vidick" Ozhog e Ivan "DJ Kapa" Kristioglo. La banda tuvo su primera aparición el 3 de agosto de 2008 como parte de un concierto tributo a Slayer, el primer EP Judgmental Trap siguió en 2009. Como nunca había recibido lecciones de canto, ella comenzó a recibir lecciones de la profesora Tatiana Robertovna y en 2013 con la reconocida profesora de canto Melissa Cross en la ciudad de Nueva York.

Además de ser la voz de Infected Rain, Scissorhands también ha participado como vocalista invitada en diversos proyectos musicales, entre los que se incluyen Seas on the Moon, Nu-Nation, Anotherkind, Chase the Comet y Nervosa.

ELIZE RYD

Elize Ryd es una compositora y artista sueca, reconocida principalmente por ser el rostro femenino y miembro fundador de la banda Amaranthe. Antes de la formación de Amaranthe, Elize ganó popularidad al colaborar con Kamelot, tanto en giras como en estudios. Su rango vocal es de soprano.

Graduada de la Escuela de Artes Escénicas de Gotemburgo en 2007, Elize desempeñó el papel de "Charity" en el musical Sweet Charity. Su versatilidad vocal se refleja en colaboraciones con Dragonland, Falconer, Takida, y otros. En 2008, junto con Olof Mörck, formó Amaranthe, alcanzando el éxito con su álbum debut en 2011.

Fuera de Amaranthe, Elize Ryd colaboró con varios artistas, incluyendo Takida, Renegade Five, Dreamstate, el proyecto Avalon de Timo Tolkki, Nergard, Smash into Pieces, Gus G., Docker's Guild, Arion y otros. También participó en el proyecto Raskasta Joulua, incorporando metal a los villancicos de Navidad.

En 2012, durante la gira norteamericana de Nightwish, Elize y la también vocalista de Kamelot, Alissa White-Gluz, se unieron a Nightwish para un concierto en Denver cuando la vocalista principal de Nightwish no pudo actuar. Amaranthe ha logrado premios y reconocimientos, incluyendo discos de oro por los sencillos "Hunger" y "Amaranthine".

GIULIA STEFANI

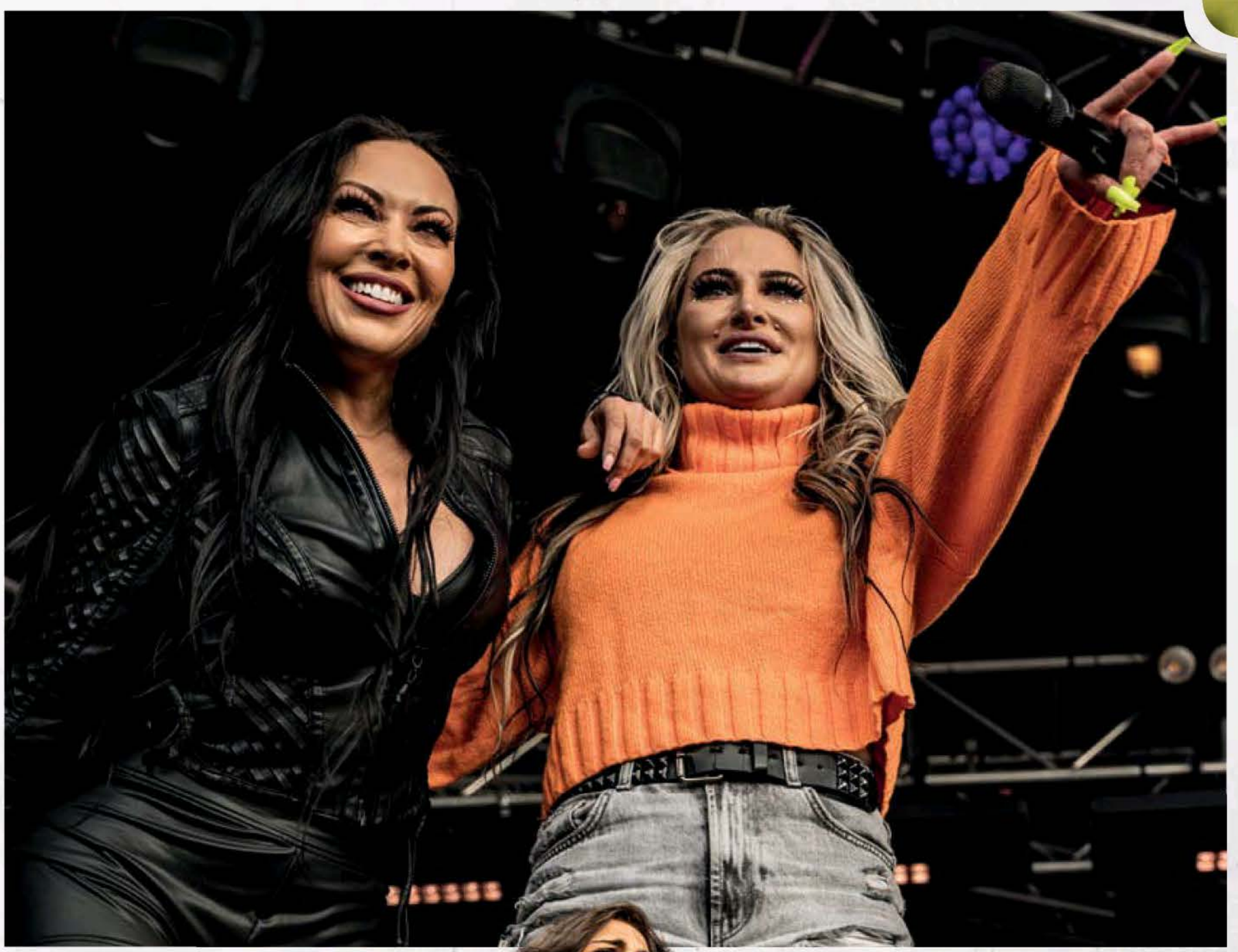
Giulia Stefani es una vocalista italiana que se sumó al proyecto de metal melódico Ravenscry en agosto de 2008.

El encuentro inicial entre el guitarrista Paul Raimondi, el bajista Fagio, y el baterista Simon Carminati, se amplió con la incorporación del guitarrista Mauro Paganelli. Fue entonces, tras un mes de intensos ensayos, cuando Giulia Stefani se unió al proyecto.

La presencia de Giulia encajó a la perfección con la visión de Ravenscry con su voz intensa y versátil. Con un estilo deliberadamente moderno, la banda fusionó las diversas influencias de sus miembros, principalmente rock y metal, mientras dejaba espacio para nuevas corrientes, como la música electrónica.

En 2009, lanzaron su EP homónimo y presentaron cinco pistas, "Nobody", "Calliope" y la suite de tres piezas titulada "Redemption". Hasta día de hoy, en su recorrido musical llevan cuatro álbumes. Han colaborado con productores que han trabajado con artistas como Alice Cooper, Steve Vai, Marilyn Manson o In Flames.

En 2010, Ravenscry firmó con Wormholedeath/Dreamcell11 para la publicación y distribución de su primer álbum, titulado "One Way Out", que vio la luz el 15 de abril de 2011. Con Giulia Stefani como líder, la banda fortaleció su posición en la escena musical.



HEIDI SHEPHERD Y CARLA HARVEY

Heidi Shepherd y Carla Harvey son las vocalistas de Butcher Babies, banda estadounidense de heavy metal originaria de Los Ángeles, California. Su estilo musical abarca metalcore, groove metal, thrash metal y alternative metal.

La formación de Butcher Babies se remonta a 2010, cuando las vocalistas Heidi Shepherd y Carla Harvey unieron fuerzas para establecer la banda. En 2011, lanzaron de manera independiente su primer EP y llamaron la atención en la Comic-Con de San Diego con el lanzamiento de un cómic escrito por Harvey e ilustrado por Anthony Win.

En 2012, Butcher Babies firmó un contrato mundial con Century Media Records y realizó una gira por América del Norte con Marilyn Manson. Poco después, ingresaron al estudio con el productor Josh Wilbur para grabar su álbum debut, "Goliath", lanzado el 9 de julio de 2013. El álbum logró un notable éxito, vendiendo 3,300 copias en su primera semana y alcanzando el puesto No. 112 en el Billboard 200.

Los años siguientes de la banda vieron el lanzamiento de varios sencillos, culminando en su cuarto álbum, un doble álbum titulado 'Eye for an Eye... / ...'Til the World's Blind', que se lanzó el 7 de julio de 2023.

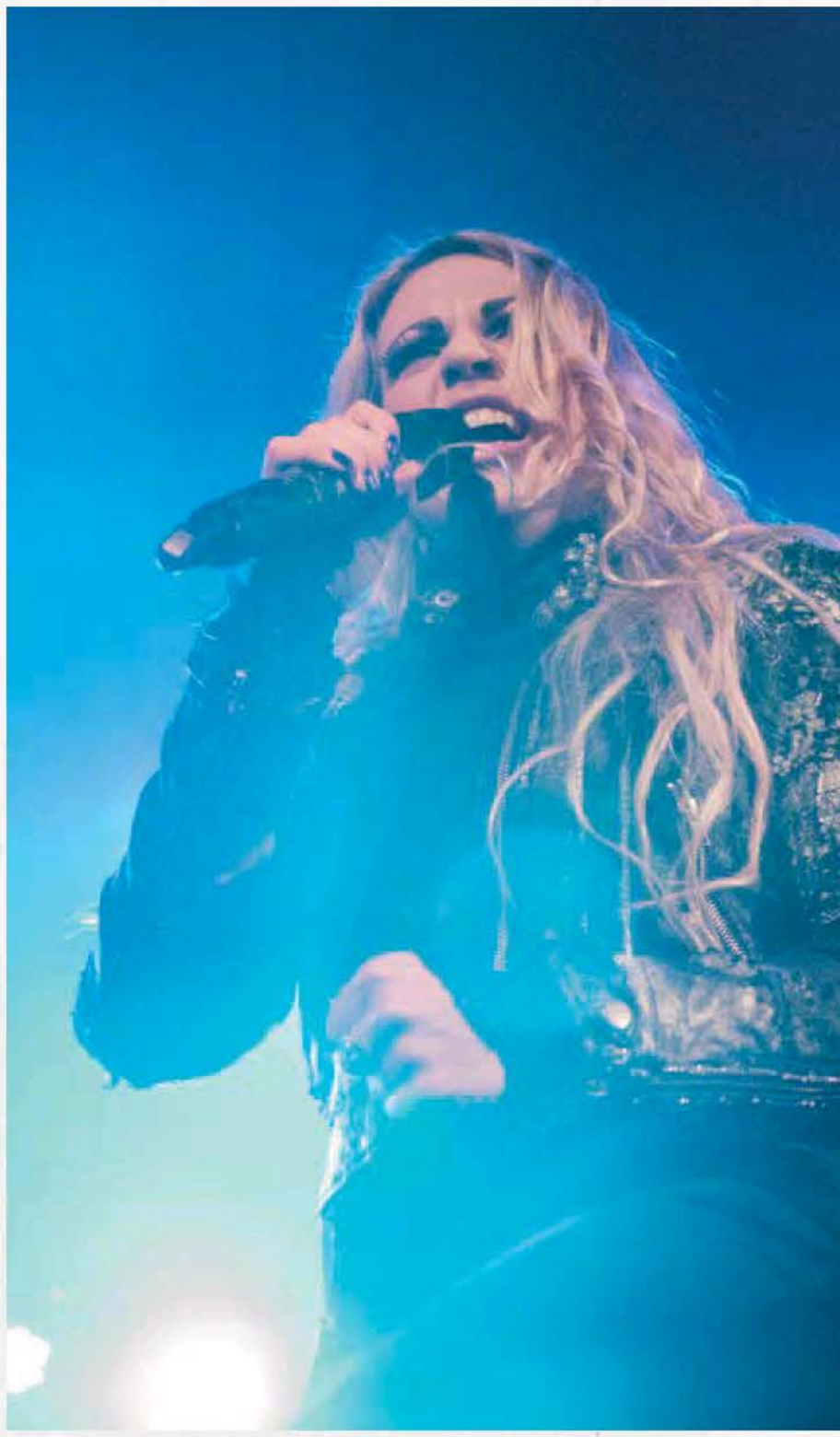
HELENA KOTINA

Helena Kotina, guitarrista de Grecia, es la última incorporación a la banda Nervosa, compartiendo las seis cuerdas con la guitarrista Prika Amaral.

El camino musical de Kotina comenzó a los 14 años cuando, influenciada por bandas como Scorpions, Rainbow y Deep Purple, decidió comenzar su viaje con la guitarra. Sus primeros pasos profesionales los dio con el lanzamiento del EP inaugural de la banda griega Daffodil, titulado "A Hope for Things That Never Come".

En el verano de 2022, Helena Kotina lanzó su primer trabajo en solitario, el EP titulado "One of Those Days". No solo se limita a la guitarra, ya que también ha desempeñado el papel de bajista temporal en las presentaciones en directo de Nervosa.

La trayectoria de Kotina también incluye colaboraciones con Paul Di'Anno (ex Iron Maiden) y Gus G. (Firewind, ex Ozzy Osbourne).

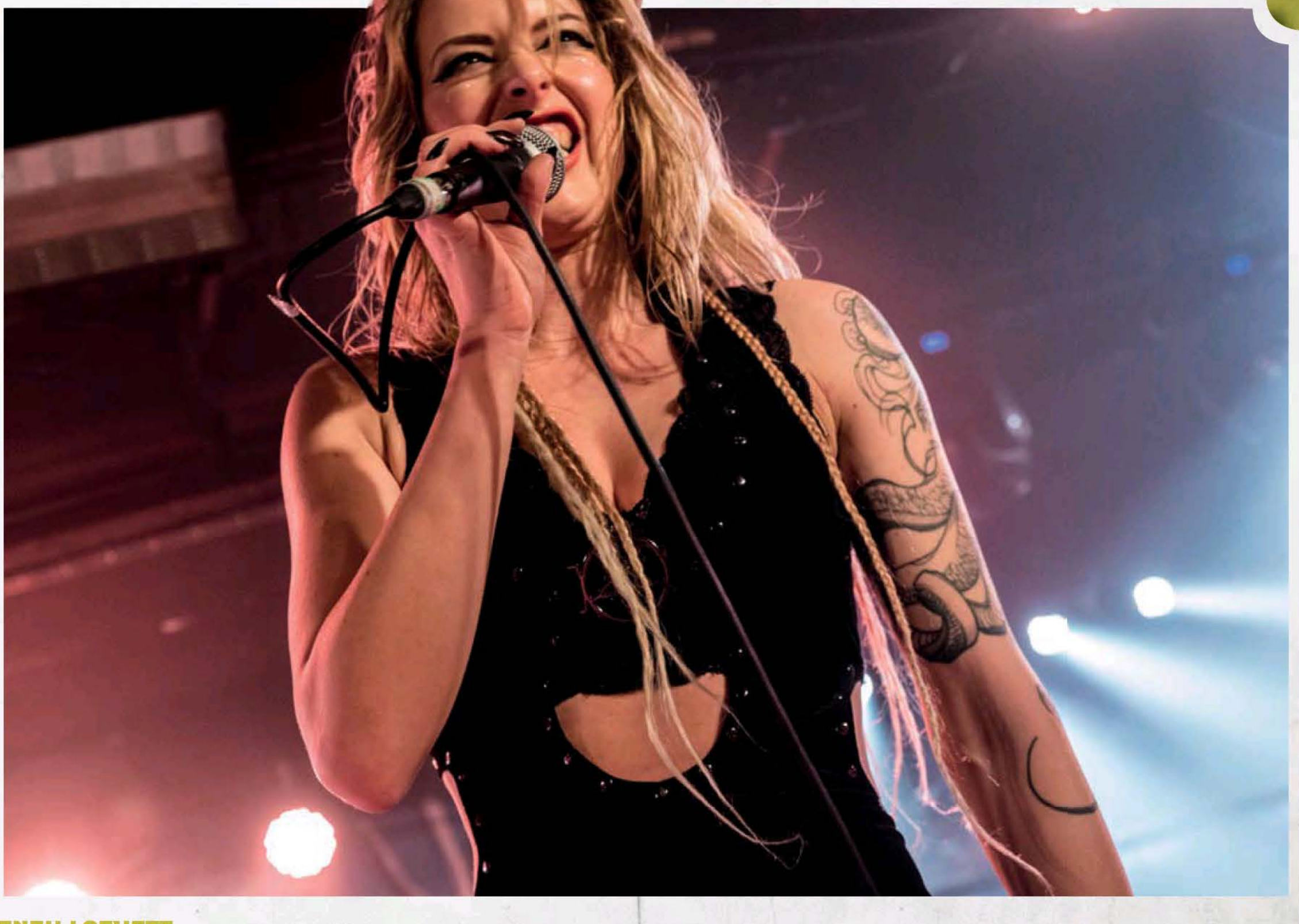


JENNIFER HABEN

Jennifer Haben es la cantante de la banda alemana de metal sinfónico Beyond the Black.

Comenzó una carrera teatral a la edad de cinco años y fundó su primera banda apenas cuatro años después. Tras ganar varios concursos de música en los años siguientes y firmar un contrato discográfico a la edad de 14 años, Jennifer descubrió su pasión por la música heavy, lo que la llevó a formar en 2014 la que hoy es la banda de metal sinfónico más grande de Alemania, Beyond the Black. El impacto de la banda fue evidente ese año puesto que tuvieron la oportunidad de actuar en el prestigioso Wacken Open Air 2014.

En 2019, apareció en el popular programa de televisión alemán "Sing meine Song" junto a otros músicos como Milow, Álvaro Soler y Johannes Oerding. Como busca nuevos desafíos, en 2022 comenzó a hacer lo que describió como una de sus mayores debilidades cuando era más joven: presentar transmisiones en vivo. Hasta ahora ha moderado transmisiones como una serie de Twitch Show de Amazon Music y las transmisiones del festival Magenta TV de Download Germany y Wacken Open Air.



KENZY LOEVETT

Kenzy Loevett, nacida en Madrid, es reconocida como la carismática vocalista de Megara, banda conocida a nivel nacional por su participación en el Benidorm Fest 2023. Su vida está profundamente arraigada a la música y el diseño, siendo estas dos disciplinas sus grandes pasiones.

Como diseñadora prolífica, Kenzy aporta su creatividad a la mayoría de los elementos estéticos asociados a Megara. Además, ha extendido su expresión artística al diseño de ropa bajo la marca Coven, donde abraza causas como la defensa del medio ambiente, el veganismo y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Megara se autodenomina "un concepto" dentro del rock y el heavy metal, habiendo creado su propio género denominado "fucsia rock". Su estética única, que fusiona elementos siniestros con toques dulces y rosados, complementa sus impactantes actuaciones, estilismos y coreografías con bailarines.

El viaje musical de Megara comenzó en 2015 con el lanzamiento del LP "Muérase quien pueda", seguido por el álbum "Siete" en 2016, "Aquí estamos todos locos" en 2018 y el EP "Pink Side" en 2021. Algunas de sus canciones más populares incluyen "Hocus Pocus", "Truco o Trato", "Involución" y "Bienvenido al desastre".

KOBRA PAIGE

Kobra Paige es una artista reconocida por ser la fundadora, vocalista principal y compositora de la banda de hard rock y metal Kobra and the Lotus, un proyecto que ha sido nominado dos veces al premio Juno.

Desde una edad temprana, Kobra mostró interés en la música, comenzando clases de canto y piano clásicos a la edad de 7 años. Sin embargo, su verdadera conexión con el heavy metal se estableció a los 15 años, después de asistir a un concierto de Judas Priest. Este descubrimiento la llevó a cambiar su enfoque musical y vocal.

La entrada de Kobra al mundo del metal fue única; respondió a un anuncio en un periódico local que buscaba un baterista para una banda de heavy metal. A pesar de no ser baterista, adicionó y reveló su verdadera habilidad como cantante. Después de varias pruebas, logró unirse a la banda, dando origen a Kobra and the Lotus. Su debut llegó con el álbum "Out of the Pit".

Más allá de la música, Kobra ha incursionado en otros campos, siendo la voz de la protagonista "Gitta" en el videojuego musical "Of Bird and Cage", lanzado en 2021.

Recientemente y tras un parón de cuatro años Kobra Paige lanzó "Love what i hate" primer single de su carrera en solitario.

LAURA GULDEMOND

Laura Guldemond es la líder enérgica y salvaje de Burning Witches.

Con influencias que van desde Within Temptation, W.A.S.P., Judas Priest, Iron Maiden, Halestorm, Eluveitie, Death Angel y Kamelot hasta Christina Aguilera y Beyoncé, Laura ha construido su estilo musical fusionando elementos clásicos y contemporáneos.

Además de ser la fuerza motriz detrás de Burning Witches, Laura comparte su experiencia como maestra de canto, ofreciendo clases para aquellos que deseen aprender y perfeccionar sus habilidades vocales.

Desde 2015, Burning Witches ha trabajado incansablemente, lanzando dos álbumes antes de que Laura se uniera como la nueva vocalista en el verano de 2019. Su debut con la banda tuvo lugar en el Sweden Rock Festival de ese año, seguido por la grabación del álbum "Dance With The Devil".

Actualmente, la banda está de gira, llevando su música a diferentes lugares del mundo.

LISA-MARIE WATZ

Lisa-Marie Watz, la carismática vocalista y líder de la banda de rock alemana contemporánea, April Art, es una fuerza imparable e inagotable en la escena musical actual. Nacida para destacar, Lisa-Marie personifica la dualidad de la Belleza y la Bestia, siendo la musa que impulsa la revolución sonora de April Art.

Con un enfoque moderno, fresco y atrevido, la banda infunde coraje, fuerza y optimismo en cada acorde, ofreciendo exactamente lo que el mundo ansía desesperadamente en este momento.

Los primeros sencillos de April Art, "Break Out" (2020) y "Break the Silence" (2021), no solo conquistaron las listas de reproducción de las principales radios de rock, sino que también capturaron la atención de las cadenas de televisión WDR y HR. Estas reconocieron el potencial innovador de la banda, extendiendo invitaciones para presentarse en programas como "WDR Rockpalast" y "bühnefrei" en 2021.

En abril de 2022, April Art dio un paso importante al realizar su primera gira europea, siendo invitados especiales en 15 shows de la gira doble con Dark Tranquility y Ensiferum.

LZZY HALE

Elizabeth Mae "Lzzy" Hale, es una impresionante cantante y músico estadounidense, reconocida principalmente como la vocalista principal y segunda guitarrista de la banda de hard rock/heavy metal, Halestorm. Su carrera en la música comenzó a los 13 años ha estado componiendo y tocando música junto a su hermano menor, Arejay.

Lzzy y Arejay comenzaron su viaje musical tocando el piano a una edad temprana, con Lzzy luego cambiándose al keytar y Arejay a la batería. A los 16 años, Lzzy aprendió a tocar la guitarra. En 1999, los hermanos lanzaron su primer EP titulado "Don't Mess With the Time Man", presentando a Lzzy como artista de grabación y cantante principal por primera vez.

La verdadera notoriedad de Lzzy Hale llegó con Halestorm, una banda que ayudó a fundar en 1997 y que ha ganado un premio Grammy en el ámbito del hard rock y el heavy metal. Su destreza vocal única y su habilidad para la guitarra han sido elementos fundamentales para el éxito de la banda. A lo largo de los años, Lzzy no solo ha brillado como líder de Halestorm, sino que también ha colaborado con reconocidas bandas como Shinedown, Black Stone Cherry, Seether y Adrenaline Mob.

Su versatilidad y talento la han consolidado como una figura destacada en la escena actual.

SHARON DEN ADEL

Sharon Janny den Adel, es una cantante y compositora neerlandesa, vocalista principal de la banda de metal sinfónico Within Temptation. Ha estado involucrada en la música desde los 14 años y cofundó Within Temptation con Robert Westerholt en 1996. Den Adel ha desempeñado un pa-

pel significativo en la creación del sonido épico y cinematográfico de la banda, utilizando su voz de mezzosoprano.
Nacida en Waddinxveen, vivió en varios países durante su juventud, incluyendo Indonesia, donde se inspiró en los bailarines balineses para sus movimientos en el escenario.
Den Adel, que tiene una licenciatura en diseño de moda, es conocida por diseñar sus propios trajes de escenario y el merchandise de la banda. En 201 fue nombrada "La Diosa del Rock" por los Loudwire Music Awards, mismo premio que volvería a ganar en 2014.
Además de Within Temptation, emprendió un proyecto en solitario llamado My Indigo en 2017, lanzando un álbum en 2018. Den Adel también ha colaborado con varios artistas de diferentes géneros, incluyendo a Armin van Buuren, Evanescence, Tarja Turunen, entre otros y participó en proyectos de ópera rock como Avantasia de Tobias Sammet y Ayreon de Arjen Anthony Lucassen. En 2020, colaboró con Evanescence en el sencillo "Use My Voice" y se unió a ellos en el escenario durante la gira Worlds Collide.

TATIANA SHMAYLYUK

Tatiana Shmaylyuk es una cantante y compositora ucraniana famosa por ser la voz principal de la banda Jinjer.
Desde su infancia, Tatiana mostró interés en la música gracias a la influencia de su hermano, guitarrista en una banda local. Su inclinación por el rock y el heavy metal creció al escuchar a bandas como Nirvana, The Offspring y, especialmente, Otep, donde la vocalista era una mujer.
En 2010, Tatiana se unió a Jinjer como vocalista, reemplazando a Maksym Fatullaiev. Su estilo vocal único, que mezcla canto melódico con guturales, contribuyó al éxito de la banda. El lanzamiento de los sencillos "Hypocrites and Critics" y "Objects In Mirror Are Closer Than They Appear" en 2010 marcó el inicio de su reconocimiento.
Jinjer alcanzó nuevos niveles de popularidad con el EP "Inhale, Don't Breathe" en 2012 y el álbum "Cloud Factory" en 2014. Tras firmar con Napalm Records en 2018, la banda reeditó su álbum debut y lanzó "Macro" en 2019.
Jinjer ha recorrido el mundo tocando en los Festivales más relevantes de la escena del Rock y participando en giras junto a bandas como Arch Enemy y Cradle of Filth.

MULLERES NO METAL

Patty Castro y Filipe Marta recorren Finlandia, México, Canadá, Noruega, Austria y EE UU en busca de mujeres metálicas.

ARTÍCULO DE PATTY CASTRO

Mulleres no metal es un programa de radio colaborativo realizado por dos presentadores de **Antena Minho 106.0FM**, Braga, Portugal. Por un lado tenemos a **Patty Castro** vocalista y locutora gallega que lleva el programa de radio semanal **Galiza Metálica** que como su nombre indica trata de la actualidad, cultura metalera y escena gallega. Por otra parte está el archiconocido locutor **Filipe Marta** del **s.o.s heavy metal radio show**, el veterano y mítico programa que lleva 36 años en antena siendo el primero en música extrema en Portugal.

Los dos presentadores comenzaron el pasado 8 de marzo una colaboración internacional, a dos voces, com dos idiomas y desde 2 puntos de vista. La gallega **Patty Castro** lidera un proyecto personal que se llama Mulleres Galegas Kañeras donde da visibilidad a diferentes mujeres músicas gallegas en diversos medios. Así surgió la idea de hacer un programa centrado en conocer mejor a bandas que contengan mujeres en sus formaciones, como forma de dar visibilidad .Para hacer posible que poco a poco conozcamos más referentes de grupos y bandas a lo largo del mundo que contengan elementos femeninos total o parcialmente en sus filas. Así que cada 15 días **Filipe y Patty** nos llevan musicalmente hablando, viajando de país en país y descubriendo a estas mujeres y las curiosidades de cada zona, siempre con el fin de conocer y valorar mejor la historia de la mujer en cada lugar.

Podéis degustar estos programas hechos a dúo en la plataforma **MIXCLOUD** de **s.o.s Heavy metal radio show,** allí podréis encontrar todos los programas que se realizan quincenalmente en formato podcast**.** Os dejamos un remix de los países que fueron visitados y los grupos y bandas que conocimos desde este Agosto.

MULLERES NO METAL FINLANDIA

Crimfall, Ironica, Kivimetsan Druidi, Memoira, Silentium, Katra, Sinergy, The Dark Element, Smackbound, Evil Drive Dark Sarah Crimson Sun, Amberian Dawn, Battle Beast, Sapata, Raskasta Joulua, Dreamtale, Tacere.

Sinergy es una banda finlandesa fundada por la ex-tecladista de ***Dimmu Borgir***, ***Kimberly Goss***. Tenía un concepto básico: regresar a la esencia de las bandas metal con voz líder femenina, dejando a un lado los elementos de ópera introducidos en los 90 y retomando el estilo de cantantes como ***Doro Pesch*** (de ***Warlock***) Melodic Power formados en 1997 y separados en 2007 de Helsinki con 4 trabajos editados del 1999 a 2002.

Smackbound, es una banda que tiene por la cantante y actriz ***Netta Laurenne***, Alternative Metal, formados en 2015 en Finlandia en la Ciudad de Helsinki. Tienen dos discos editados uno de los cuáles ***"Hostage"*** ha salido este pasado abril de 2023.Netta participa en otro proyecto llamado ***"Heart Healer"***.

Battle Beast es una banda de heavy metal y power metal formada en el año 2008 en Helsinki. ***Noora Louhimo*** su voz líder desde 2012, la banda tiene seis trabajos editados .Además Noora tiene otro proyecto ***"Heart Healer"***.

MULLERES NO METAL MÉXICO

Blind Hex, Huri Hau, Las Fokin Biches, The Warning, Mystica Girls, Anabanha, TheHellish, Erszebeth, Everlight, SpitOnYourGrave, Aryem, AnnaFiori, Fortaleza, Larva, Elitania, FloresYFuego, NostraMorte, ExsecrorVecordia, Introty, Halach, Edenwar, Medvsajudgement, Brujeria.

Blind Hex una banda de Symphonic Metal activa desde 2021 formados en ciudad de México. Acaban de sacar ***"Dystopia"*** su primer trabajo disco el pasado mayo de 2023 ,su vocalista es ***Sharon Portilla*** que también tiene un proyecto gotic metal formado en 2021 "Hada de Beng".

Flores y fuego es un grupo hardcore de Guadalajara México, alimentados por la rabia y disgusto con la sociedad actual. Un sonido punk crudo aunque realmente no se pueden limitar por género. Este cuarteto procedente de Guadalajara, México, tienen a ***Melisa Díaz*** como vocalista. Recientemente acaban de sacar este mayo pasado su primer disco ***"Altar"***.

La banda de Death - Grind ***BRUJERÍA*** estrenado la canción ***"Bruja Encabronada"***, de lo que su nuevo disco, "***Esto Es Brujeria***", a la venta desde el 15 de septiembre a través de Nuclear Blast Records. ***Juan Brujo*** y compañía han reclutado a ***Jessica Pimentel***, actriz conocida por su papel como María Ortiz en ***Orange Is The New Black*** bajo el pseudónimo de ***Bruja Encabronada***.

MULLERES NO METAL CANADÁ

Leah, Valfreya, Sanguine Glacialis, The Order Of Chaos, Karkaos, Lindsay Schoolcraft, Solarus, Gone In, Lutharo, Sumo Cyco, Spiritbox, The Birthday, Kobra And The Lotus, Unleash The Archers, The Agonist, Breaking The Silentvehemal, Into Eternity, The Scattering Ashes, The White Swan, Kittie, Nachtmuse, Lutharo, unleash the archers, the birthday massacre, sanguine glacialis.

Lutharo es una banda de melodic death metal de la ciudad Hamilton Canadá, activos desde 2014 y con un disco sacado en 2021 ***"Hiraeth"***, tienen de vocalista en sus filas a ***Krista Shipperbottom*** la tambien vocalista del grupo canadiense the thrash ***"Incarnadine"***.

Unleash the archers es una banda de melodic heavy metal activos desde 2007 con 5 álbumes y cuentan con ***Brittney Slayes*** que además es vocalista en el proyecto ***Star One*** desde 2002.

Sanguine glacialis son una banda Melodic Death/Gothic Metal de Montreal, Quebec. Activos de 2010 y con 3 discos el último estrenado este 2023 ***"Maladaptive Daydreaming"***. Su teclista, violinista y voces es ***MauSDEde Théberge*** violista en ***Valfreya*** y voces en ***Terminalcurse***.

MULLERES NO METAL NORUEGA

Mortal Love, To Cast A Shadow, Coldbound, Octavia Sperati, Tristania, Sylvaine, Midnattsol Theatre Of Tragedy, The Crest, Mork, Confidential, Madder Morten Liv Kristine, Sirenia, Evig Natt, The Sins Of Thy Beloved, Djerv, Triosphere

Octavia Sperati, anteriormente conocida sólo como Octavia, fue una banda de metal gótico y doom metal procedente de la ciudad de Bergen, Noruega. Su período de actividad se situó ente el 2000 y 2008, cuando decidieron separarse. Una banda casi íntegramente femenina a excepción del batería. Tone Midtgaard de teclista, Trine C. Johansen de bajista(Hunting League), Bodil Myklebust y Gyri Smørdal Losnegaard (Tristania)de guitarras y Silje Wergeland (The Gathering)de vocalista.

Djerv es una banda de Alternative Metal formada en 2008 en Oslo, tiene como vocalista a ***Agnete Kjolsrud*** tienen un disco editado y varios sencillos. Su vocalista es conocida por haber sido la vocalista de la banda de rock/metal alternativo ***Animal Alpha*** entre los años 2002-2009.En el año 2013, cantó la canción" ***Get Jinxed*** "para el juego ***League of Legends***, canción cuyo video musical ha alcanzado las 100 millones de visitas en la plataforma YouTube.

Triosphere son una banda de Progressive power metal de Trondheim ,con 3 trabajos editados y a la bajista y voz ***Ida "Pico" Haukland***. Tanto la banda como

ese primer trabajo, ***Onwards***, recibieron elogiosas críticas y numerosos premios durante los años siguientes.

MULLERES NO METAL AUSTRIA

Lolita Komplex, My Dark Fate, Ádiant, Autumn Bride, Missa Mercuria, Visions Of Atlantis, Siegfried, Chaos Inside, Destination Void, Daedric Tales, Nekrovault, Darkwell, Edenbridge, Perchta, Halo Creation, Vinsta, Ecliptica.

Autumn Bride banda de Melodic Metal con ***Suzy Q*** de vocalista tambien conocida por la banda ***Sextinger***. Activos desde 2015 con un disco en su haber ***"Undying"***.

Darkwell Symphonic Gothic Metal iniciaron en 1999 en Innsbruck, Tyrol pararon en 2007 y volvieron a retoman desde el 2012.Tienen 3 discos y varios sencillos su vocalista inicial fue ***Alexandra Pittracher*** aunque ahora cuentan con la alemana ***Stephanie Meier***.

Perchta es la creadora del concepto de la banda, a la vez de vocalista y percusionista de estilo Black/Folk Metal inspirados por una antigua cultura germánica instalada cerca del Tirol. Las letras estan en el dialecto antiguo tirolés. Tiene un disco llamado Ufång de 2020.

MULLERES NO METAL ESTADOS UNIDOS

Halestorm, Nita Strauss, In This Moment, Hydrogyn, Stitched Up Heart, Fate Destroyed, Vixen, Melissa Van Fleet, Oceans Of Slumber, Precious Metal, Vicky Psarakis, Derketa, Femme Fatale, Détente, L7 ,Benedictum, The V, Lita Ford, Butcher babys.

Halestorm es un grupo musical estadounidense de Nu metal, originaria de Red Lion, Pensilvania formados en 1998. Su vocalista es **"Lzzy" Hale** (voz, guitarra y teclado) junto con su hermano y el resto del grupo han lanzado cinco álbums .

Benedictum una banda de heavy metal activos desde el 2005 son de San Diego, California. Con cuatro trabajos editados su vocalista **Veronica Freeman** es bien conocida por este y otros proyectos tales como : **The V y Lyraka**.

Fate DeStroyed, un grupo de metal con sede en Los Ángeles formado y liderado por ***Franccesca De Struct*** en 2016, está abriendo nuevos caminos con una nueva y feroz visión del status quo del metal. Un asalto de musical liderado por una mujer que combina emoción cruda, guitarras viscerales y sintetizadores potentes entre el rap, el metal core y el trap core.

Rockin' ladies

"CONTAMOS CON MÁS BATERAS QUE VOCALISTAS"

Rockin' Ladies lleva ya un buen puñado de años trabajando duro por visibilizar y hermanar a las mujeres músicas del Rock&Metal del país. En nuestras andanzas nos hemos topado con un montón de prejuicios y clichés. A menudo nos preguntaban, "pero mujeres bateras casi no hay...¿no?" Pues para sorpresa de tod@s, o no tan sorpresa, en nuestra exposición fotográfica compuesta por 113 instantáneas contamos con más bateras que vocalistas. Por ello hoy os queremos presentar algunas de ellas. Os animamos a seguir su trabajo porque estas chicas están pegando bien fuerte.

TEXTO Y FOTOS; RAQUEL GARCIA
FOTO BLANCA: MANU ARCAS
FOTO IRENE: FRAN CEA

Paris Lakryma forma parte de la organización de **Rockin' Ladies** prácticamente desde sus inicios. También forma parte del jurado del concurso internacional **Hit Like a Girl** en su división española. Este concurso con el que compartimos valores se creó para visibilizar, hermanar e incentivar el instrumento entre mujeres, niñas, personas no binarias o de identidad femenina. Cuando vivía en Galicia tocó en **Calle del Ruido**, y ahora en Madrid está en **Rabia Pérez**, mítica banda madrileña con **Fátima Pérez** como vocalista, de la que ya hablamos en nuestro anterior artículo. Paris además es actriz y activista por los derechos de la comunidad trans.

Ra Tache es una joven batería que aprendió música casi a la vez que aprendía a andar, ya que nació en el seno de una familia evangelista que tocaban en la iglesia por lo que respiró la música desde que llegó a este mundo. Ella toca, o ha tocado, o ha compuesto baterías para **Megara**, **Th3 Climb**, **Show Time**, **Wild Freedom**, **Angelical Yell**, **Les Coco**, **Pirate Queens**, **Gray Dreams**, **Sal150** y fue la popular batería de **Ankor**. Como productora y arreglista ha trabajado para un sinfín de bandas, y además es multi instrumentista; toca el bajo, la guitarra y el piano. Y por favor... no os perdáis como toca el piano porque el talento de esta mujer parece no tener fin. **Ra** es colaboradora de **Rockin' Ladies** y miembro del jurado de **Hit Like a Girl Spain**.

Saray Sáez es otra mítica batería española que lleva 25 años dándole a las baquetas. Está, y ha pasado, por un sinfín de bandas como las **Lizzies**, popular banda madrileña de hard rock que llegó a dar directos por todo el país y buena parte de Europa. **Saray** también forma parte del jurado español de **Hit Like a Girl** y estudió Protocolo y Gestión de Eventos. Otras bandas en las que toca o ha tocado son **Swampig**, **Roc-**

king Girls, **Tremenda Jaurría**, **Ainoa Buitrago** o **Alba Reche**.

Macarena Jerez Vargas es original de Málaga y toca la batería desde el año 98. Desde el año 2000 es la batería de la banda **Inxight**. Actualmente es alumna del reputado baterista **Sergio Pino** en la escuela **Iron Drum** de Montilla (Córdoba), porque amig@s de aprender música parece ser que nunca se acaba, y nos parece maravilloso que así sea. Macarena es una fiel colaboradora de **Rockin' Ladies** y actualmente estamos organizando el evento de presentación que se llevará a cabo en Torremolinos el próximo 2024. Además de una gran batería tiene un corazón de oro que la ha llevado a colaborar con la protectora animal **Purely for Dogs** y estudió fotografía, auxiliar de veterinaria y peluquería canina.

Blanca Butureira es otra mítica batería con más de 20 años de carrera a sus espaldas. Si bien es autodidacta, siempre ha tenido una estrecha colaboración con varios profesionales que han ido compartiendo técnica con ella. Durante diez años fue batería de **Flaming Dolls**, y actualmente compone y toca la batería en **Zelo** junto con su hermana **Alejandra Butureira**. Blanca es licenciada en Comunicación Audiovisual y colabora con la **ONG Save the Children**.

Irene Olmeda es una joven batería de Valladolid que con solo 25 años cuenta ya con una dilatada experiencia. Con 15 años empezó a estudiar y tocar la batería. Su banda principal es **Porfiria 666**, aunque ha tocado para otras bandas como **Lost Way**, **La Banda del Vatio**, **Ministerio del Ruido**, **Orquesta Akuarius**, **Blackhawk** y **Hostil**. Es una fiel colaboradora de **Rockin' Ladies**, de la asociación **ELACyL**, **Pucela Extrema** y participa en jams benéficas a favor de la **Cruz Roja**. Ha estudiado 4° grado de educación primaria en la especialidad de educación física además de solfeo y violoncelo.

Nerea Bassart es una batería catalana de 30 años de edad graduada en Musicología. Trabaja como profesora de música en secundaria y en una escuela particular. Actualmente es batería de **Exili a Elba**, **Dones de Paraula** y su proyecto principal **Nerea Bassart Trío**. **Nerea** es multi instrumentista y además de tocar la batería toca el bajo y canta, a destacar su colaboración con la banda **Lax'n'Busto**, y ha sido batería de sesión en formaciones como **Doc and the Mads**, **The Compasses** o **Agnès Algueró** y por supuesto, forma parte de la **Rockin' Ladies Band**.

Alejandra Naphta es la actual y flamante batería de **Cobra Spell**, banda de hard rock liderada por nuestra querida **Sonia Anubis** y con la maravillosa vocalista **Kris Vega** de la que también hablamos en nuestro anterior artículo. Alejandra «*Hale*", es una talentosa multi instrumentista que toca la guitarra clásica y es vocalista de la banda **Searching Out Solutions**. Es graduada en Bellas Artes y actualmente se encuentra realizando un master sobre Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. A pesar de ser jovencísima y llevar tan solo 8 años tocando la batería ha estado ya en diferentes festivales y conciertos europeos demostrando que es sobradamente capaz de llevar el ritmo de una reputada banda internacional.

Marta Grimaldi es una persona especialmente querida en **Rokin' Ladies** ya que fue la encargada de dirigir nuestra presentación en Sevilla y que ha acabado convirtiéndose en pieza clave e imprescindible dentro del proyecto. Como os explicamos en el anterior artículo Marta es una grandísima vocalista que participa en proyectos españoles y europeos. Como batería ha sido alumna de **Juan de la Oliva** y actualmente toca con la banda sevillana de heavy metal **Invicti**, y en el tributo a Manowar **Aguiwar**. Sin embargo también ha colaborado en otros proyectos musicales como **Woodworn**, **Tusk**, **Serrucho**, **Katie King** o **Terhe Firebird** y ha participado además de en **Rockin' Ladies**, en el concurso **Hit Like a Girl Spain**, **Drum-off'20**, **Spanish Drummer Mafia** y el **Groove de Popo**. Actualmente es parte del staff de **Metal Hammer Spain**, **Rocktales** y **Sevilla Metal**. Por si todo esto no fuera suficiente Marta da clases de percusión y batería en Sevilla.

Valentina Montalván es una baterista que con tan solo 9 años ya ha participado en varios proyectos. En el 2022 ya se subió por primera vez a un escenario a tocar con las **Rockin' Ladies** interpretando a **Tina Turner** dejándonos a tod@s con la boca abierta y sintiéndonos orgullosas de haber sido su primera experiencia con público. Ese mismo año empieza a participar en el concurso **Hit Like a Girl** siendo su embajadora junior de su división española en el 2023. Este mismo año 2023 ha participado en el **Concurso Nacional de Percusión Chema Fombona** obteniendo el tercer premio en la categoría infantil y el premio especial del jurado. Esperamos que Valentina se convierta no solo en un referente para otras niñas si no en una batería de éxito, y por el talento y tenacidad que hemos podido observar no le costará llegar a todas las metas que se proponga.

Eva Benito es una de las auténticas pioneras del país a las baquetas. Fue la batería de la desaparecida banda **Morgana**, donde cantaba la actual vocalista de **Eternal Psycho** y colaboradora de **Rockin' Ladies** la increíble **Beka Biosques**. Actualmente es la batería del tributo femenino a Queen **Reinas del Rock** y en la banda de hard rock **La Dulce Harley.** Eva es desde hace años CEO en **Morgana Events**, donde ejerce de promotora y manager de diferentes bandas de rock con componentes femeninas.

Bea Marlledo es una baterista madrileña con más de 13 años de experiencia. Ha pasado por diferentes grupos de rock y metal como Indecentes, **Melibea**, **Foxyladies** y **Black Roses**. Actualmente es alumna de **Manu Reyes** habiendo llegado ella misma a impartir clases de batería en el colegio británico St. George de Madrid. Su mayor proyecto hasta la fecha es **Grupo Adicción**, orquesta a su cargo con la que ha dado más de 300 conciertos y gracias a la que ha descubierto su pasión por los directos, que es donde **Bea** realmente brilla.

Gloria Maurel es una joven baterista catalana de 31 años pero que cuenta ya con 22 años de experiencia. Su currículum es extenso y variado, y desde los 16 años estuvo actuando por toda Europa con la **Compañía Bricandeira**. Desde entonces ha pasado por un sinfín de formaciones como componente o batería de sesión. Gloria está especializada en jazz pero es capaz de tocar cualquier estilo dada su amplia formación y experiencia, llegando incluso a grabar para TV3, Operación Triunfo, Late Motiv o Movistar+

RAQUEL GARCIA
PHOTOGRAPHY©

ELLAS SON ELÉCTRICAS

CUATRO AÑOS DE HOMENAJE A LA MUJER ROCKERA Y METALERA DE NUESTRO PAÍS

Leo Cebrián Sanz, codirector y guionista del documental sobre las pioneras de nuestra música, nos resume todo lo sucedido en torno a una producción audiovisual que ha marcado un hito en la validación del Rock femenino como fenómeno cultural. Comenzó con un vinilo, prosiguió con el audiovisual y poco a poco se ha ido convirtiendo en un movimiento integrador y reivindicativo que ha trascendido más allá del proyecto inicial.

La idea de realizar un documental sobre la historia de las mujeres pioneras de la escena del Rock nace del éxito del disco 'Ladies of Metal', un CD recopilatorio auspiciado por los sellos Gadir Records, héroes de Culto y Discos Cada. Su lanzamiento en 2017 generó una curiosidad que coincidió con la reivindicación de la participación femenina en otros estilos como el Punk o el Hip-Hop.

La sana envidia que provocó en los codirectores Leo Cebrián y Paco Manjón esta corriente de auto reconocimiento en otros géneros musicales movió a ambos a plantearse la producción de un audiovisual que pudiera en valor a nuestras propias mujeres del Rock Duro.

Manjón ya había ideado un disco recopilatorio en vinilo con el título de "Ellas son Eléctricas", por lo que era natural que ambos proyectos confluyeran en una sola intención y nombre. De hecho, el LP editado en 2020 por Beat Generation es de algún modo la banda sonora oficial de la "película"; varias de las bandas incluidas tienen su correspondiente plasmación en entrevistas, imágenes y vídeos en el documental. El disco incluía además un extenso cuadernillo a modo de contextualización escrita, que de algún modo sirvió de prólogo al guion del audiovisual.

Tras varios meses de planificación previa, el equipo de "Ellas..." comenzó la grabación de las opiniones y recuerdos de las pioneras de nuestro Rock y Metal en la primera semana de diciembre de 2018. Fue en Barcelona donde se recogieron los testimonios de **Joana Amaro** y **Lupe Villar**, guitarrista de **Sangträit**. Posteriormente viajamos a Burgos para un primer contacto con **Daría Ras**, de la banda **Frío**, redirigiendo meses después nuestra brújula a Galicia para filmar en su tierra natal de Vigo a **Ángeles Lago**, a la cantante de **Crazy Cabuxa**.

La ruta norte de "Ellas..." nos condujo después hasta el eje Vitoria-Bilbao, donde nos esperaban cinco de las componentes de las alavesas **Pléyade** y ya en la capital vizcaína la cantante **Marilu**, una de las precursoras indiscutibles del Metal femenino. El regreso a tierras barcelonesas nos permitió a conocer a **Vicky Ruiz** y **Encarna Prados** -guitarristas y cofundadoras de **Saray**- y a **Merche Martínez**, su vocalista de la vecina Sant Boi de Llobregat. Un día después la bajista **Bet**, de **Gàrgola**, nos recibió en su masía contracultural de Orpí.

El equipo de producción de "Ellas son Eléctricas" reside en la Comunidad de Madrid, donde también viven cuatro de las heroínas de nuestra historia rockera: **Leonor Marchesi**, **Yoly Aragón** -de los granadinos **Caín**- y **Gaby de Val** -de **Yin Yang**, **The Val** y **Gabrielle de Val**-.

En un principio el documental estuvo disponible en la plataforma de difusión de pago por visión Vimeo y también formó parte de la selección comercial de In-Edit, el prestigioso Festival Internacional de Cine Documental Musical. Poco a poco se fueron liberando los contenidos para que cualquiera pudiera disfrutar de los extras y fragmentos temáticos o de personajes y actualmente todos ellos son de libre acceso desde la página del audiovisual en YouTube, donde su versión completa de dos horas y veintitrés minutos totaliza ya más de 26.000 visualizaciones.

UN MAPA CON MUCHAS PLAZAS GANADAS PARA LA CAUSA

El documental también se pudo ver como parte de las actividades complementarias de la exposición "Madrid Metal", celebrada en Centro Centro, en pleno Ayuntamiento de Madrid. El Palacio de Cibeles acogió hasta tres proyecciones en los meses de noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022.

Cada una de las sesiones se acompañó de su correspondiente fiesta posterior, que respectivamente tuvieron lugar en los bares Texola (barrio de Carabanchel), La Mazmorra (Vicálvaro) y Cathouse (Vallekas). En los dos últimos locales se habían organizado meses antes sendos pases para comprobar la reacción de los primeros espectadores. Se hizo lo propio en el Kamikaze de la localidad de Móstoles, en este caso como *premiere* absoluta.

La de la capital no has sido la única corporación que nos ha abierto las puertas de su casa consistorial, ya que en marzo de 2022 llenamos el Teatre Sindicat de Lladó, en Girona. En esta misma dimensión institucional cabe destacar ese mismo año la proyección y posterior coloquio en el madrileño Centro Cultural Pablo Picasso -mayo- y el Ateneo de Cáceres -octubre-. Este 2023 la conquista de las instituciones ha correspondido a la burgalesa Casa de la Cultura de Gamonal -febrero- y el Centro Cultural José Saramago de Albacete, con motivo de la celebración del 8M.

El municipio de Irún tuvo a bien proyectar el audiovisual en pantalla grande como parte de su ciclo de documental musical "Dokuirún" y un día después la asociación de agitación cultural Orbain Kultur Elkartea nos abrió las puertas de su bar y sede social en la capital vitoriana. En cada una de estas citas contamos con figuras locales de la escena del Rock y Metal femenino.

"Ellas son Eléctricas" ha pasado incluso por foros universitarios, ya que uno de sus codirectores fue invitado a participar en el I Festival de Historia Pública que tuvo lugar en el CC La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid. No ha sido por cierto nuestra única vinculación con la Academia, ya que alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid tomaron el proyecto como argumento para un Plan Estratégico de Comunicación a modo de trabajo colectivo en un Master de especialización.

Muy cerca de la citada Corrala del Rastro madrileño también habían hablado de sus experiencias en el Rock y el Metal en junio de 2021 las protagonistas de "Ellas..." que asistieron a la presentación oficial del

ELLAS SON
ELÉCTRICAS
Un homenaje a las pioneras de nuestro Rock y Metal

Ellas Son Metal (voz) - Madrid - Heavy Metal

"docu". Este acto colectivo reunió en el teatro Off Latina a **Shelly** (**Malena y Belcebú**), **Leonor Marchesi**, **Yoly Aragón**, **Daría Ras**, **Lupe Villar**, **Marilu** y nada menos que seis músicas de **Pléyade**.

Fue sin duda un hito histórico irrepetible, que tuvo posterior versión catalana en la sala La Deskomunal del barrio de Sants, en Barcelona. Nuestro intenso fin de semana de marzo de 2022 en Cataluña se inició con el tributo a las mujeres del territorio que hicieron historia con su voz e instrumentos. El evento bilingüe fue presentado por **Eva Benito** -narradora de "Ellas..."- y **Cèsar Rojas**, locutor del programa de radio El Roc-Òdrom, que dieron la bienvenida presencial a **Amaro**, **Dori Ruiz** (**Arkanus**), **Isa Hernández** (**Casandra**), **Bet "Gàrgola"** y **Vicky** y **Encarna**, de **Saday**. Incluso **Marta Aldama**, la cantante y posterior batería de **Pléyade**, se pasó por la ciudad condal para representar a sus compañeras vitorianas. Como no podía ser menos, la noche terminó en el Hell Awaits Metal Bar.

Los tres días posteriores la fiesta siguió en las barcelonesas localidades de Vilafranca de Penedés -Minoría Absoluta Rock Bar- y Tarrasa -Pub Infierno-, con visita relámpago al Bar Barbarian -propiedad de Pep 'Fuck Off'- en Palafrugell (Girona).

¿Aún quieren más? Pues sepan que también ha habido fiestas/proyecciones/debates en bares afines como el TNT Rock & Beer de Albacete -julio de 2022-, festivales temáticos -el Rock en Femenino de Torredonjimeno (Jaén) y el II Valkirias en Ragnarock de Cerdanyola del Vallés (BCN)-, colectivos musicales -"Heavis de la Meri" en Montcada i Reixach; octubre de 2022- y potentes convocatorias como las celebradas en Zaragoza -Infiernos Rock Sisters- y Sedaví, Valencia, en cuya fiesta de homenaje a las figuras locales contamos con **Ana María González Pazos** (**Tarántula**), **Rebeca Montón** (**4 Bajo Zero**), **Steffi García** (**In Mute**), **María Moes** (**Leviatán**) y **Anna Dobón** (**Annacrusa**).

Regreso a los escenarios... y la recuperación de un incunable

Todo lo sucedido en torno al documental ha sido tan intenso y fructífero que incluso se han resucitado dos carreras musicales. Los valencianos **Tarántula** -con **"Valen"** y **Ana María**, dos de sus componentes originales- han vuelto a grabar disco y preparan ya su cuarto álbum, segundo tras el regreso. Por su parte, **Encarna** -de **Saday**- e **Isabel** -de **Casandra**- han unido sus esfuerzos en **Cassay**, una formación exclusiva de mujeres.

Otro premio indirecto e inesperado ha sido la edición del disco perdido de **Shelly**, una de las protagonistas de "Ellas...", que en 1983 grabó una maqueta con su banda **Malena y Belcebú**. Sólo se conocía los dos temas del grupo para el recopilatorio "Unidos por el Rock", pero desde 2022 ya contamos con el LP "Destrucción", publicado de nuevo por Beat Generation. Un rescate necesario más fue el del segundo volumen del ya citado 'Ladies of Metal', que el pasado año sacó del olvido a nuevas formaciones duras con mujeres en sus filas.

También cabe destacar el lanzamiento de dos libros directamente relacionados con "Ellas son Eléctricas", cuales son los ensayos escritos por el codirector Paco Manjón sobre las biografías de "**Amaro**-Gran-diosa del Rock" y "**Gàrgola**", la banda de la bajista Bet. Ambos volúmenes son una iniciativa de Micronauta Ediciones, la marca de Albert Solé, director de la revista "La Cataluña Metálica".

LA ENTREGADA RESPUESTA DE LOS MEDIOS

La recepción en la prensa generalista ha sido también muy positiva e incluso el diario "El País" pareció inspirarse en el nombre del documental para titular un reportaje sobre el Rock femenino con un curioso "Ellas son la banda". ¡Lástima que de Rock no hubiera nada en su artículo para el dominical!

Antes incluso de que el rodaje hubiera terminado, una redactora de la sección cultural de los servicios informativos de TVE se interesó por el proyecto. Dicho y hecho, nuestro momento "Telediario 2" llegó una mágica noche del 25 de diciembre de 2020. Todo un apoyo mediático en horario de máxima audiencia, que sin duda nos abrió las puertas a mucho y bueno de lo que vino después. La noticia se ilustró con una entrevista a la bilbaína Marilu, que nos acompañó una fría mañana en Móstoles para dejar constancia de lo vivido en primera persona.

Los medios especializados han refrendado el interés despertado por el proyecto, especialmente en webs, blogs y espacios de radio independiente y podcast. Ha habido unanimidad en la difusión y valoración crítica desde su estreno oficial el 8 de marzo de 2021 y el documental ha generado numerosos artículos en prensa, entrevistas a sus codirectores y hasta una experiencia de directo en el formato de Twitch como invitados del programa 'Rocktales'.

Finalmente, decenas de camisetas promocionales con el ya popular logotipo de "Ellas son Eléctricas" han sido repartidas por toda la península, en un esfuerzo publicitario que sin duda ha dado sus frutos y ha servido a sus autores para encarar nuevos proyectos de divulgación rockera y cultural. En ello estamos...

PROYECCIÓN Y COLOQUIO SOBRE EL DOCUMENTAL

ELLAS SON ELÉCTRICAS

Un homenaje a las pioneras de nuestro Rock y Metal, de Leo Cebrián y Paco Manjón

con la intervención de Eva Benito

Viernes, 26 de agosto, 19:00 h.
Casa de la Cultura
de Torredonjimeno.

ORGANIZA

ASOCIACIÓN CULTURAL ROCKXIMENO

COLABORA

Ayuntamiento torredonjimeno

ENTORNO ESCÉNICO

Sin el entorno que complementa las artes escénicas es imposible que las músicas suban a un escenario.
Sin programadoras , promotoras , periodistas , fotógrafas , técnicas de sonido ... no hay metal
Una pincelada más sobre el mundo de la música , os descubrimos algunas del montón de historias personales de artistas, fotógrafas, promotoras etc...
Realizamos tres preguntas a cada una de ellas para conocer mejor sus inicios, experiencias en los directos y sus opiniones sobre la escena musical en su país.

Las preguntas fueron:
¿Cómo comenzaste tu carrera en la música?
¿Cuál ha sido tu experiencia más inolvidable en un concierto hasta ahora?
¿Qué opinas sobre la escena musical de tu país en el género rock y metal en la actualidad?

(RICARD ALTADILL / MARTA GRIMALDI)

ESTHER BUXADÉ (RAZZMATAZZ)

-Empecé a trabajar en el sector de la industria musical hace 17 años. Desde pequeña crecí en un ambiente familiar de melómanos y siempre me apasionó todo lo relacionado con la música. En mi época teenager en el 87 empezó mi pasión por el Hard Rock, imagino que como el resto de las chicas de mi edad, tenía mi habitación empapelada de posters de Bon Jovi, Europe, Poison, Guns n' Roses y un largo e interminable etcétera de bandas glamurosas de pelos crepados y más maquillados que Carmen de Mairena... Empecé a comprar mis primeras revistas musicales en los quioscos de La Rambla; Metal Hammer, Kerrang, Heavy Rock, Popular 1 y tengo que admitir que alguna Super Pop caía también de vez en cuando. En esa época mi ritual de los fines de semana era ir a ver a los hermanos DE KALLE en el metro de la Plaza Cataluña, eso era una especie de congregación eucarística donde muchos peregrinos pasábamos horas y horas sentados en el suelo meneando las greñas al son de sus temas propios y versiones de rock clásico. Sitios como Rock Avenue o Barna Drums en c/ del Carme formaban parte de nuestro circuito habitual, así como los pubs musicales Wawanco, Tequila, Tabú, Musiqueta... recuerdo toda esa época con mucha nostalgia y cariño.
Los años pasaron, crecí y maduré acompañada siempre de todos estos recuerdos. Estudié Filología inglesa y trabajé 10 años en un despacho de abogados británico. En 2006 me lancé a la piscina y empecé mis pinitos dentro el sector musical trabajando en producción artística para giras y festivales, sin tener apenas experiencia ni formación específica, y con el paso del tiempo fui adquiriendo los conocimientos necesarios. Trabajé en varias promotoras de conciertos y festivales y desde 2012 hasta la actualidad soy la responsable del departamento de programación y contratación de conciertos en Sala Razzmatazz. Trabajar de lo que realmente te gusta es una gran suerte y te hace feliz, amo la música y forma parte de mi rutina diaria, así que me considero realmente muy afortunada.
-Trabajar en el mundo del directo me ha permitido estar muy cerca de algunas de mis bandas favoritas. Por ejemplo Europe, Vixen, Saxon, Helloween, Extreme, Slayer, Anthrax y muchísimos más. En Razzmatazz durante los conciertos trabajo en el backstage y mi espacio de trabajo se ubica en la zona de camerinos compartida con los artistas y su crew. Mi primer concierto creo que fue uno de Sopa de Cabra en el Mercat del Born hace tanto tiempo que no recuerdo ni el año... Un 14 de marzo del año '92 vi por primera vez a Ozzy Osbourne en la gira del "No More Tears" en Sala Zeleste y me quedé totalmente abducida con su derroche de energía. Ozzy no paró de saltar, gritar, tirarse cubos de agua y hasta nos enseñó el culo! Casualmente justo 26 años después clavados, cosas del destino, y yo ya trabajando en Sala Razzmatazz (antiguo Zeleste), Zakk Wylde tocó con Black Label Society el 14 de marzo del 2018 en. Ese día le conté a Zakk que 26 años atrás me hice una foto con él en el hall del Hotel Méridien de La Rambla, se la enseñé y le pareció divertido y muchísima casualidad que justo 26 años después yo le estuviera contando esta historia, él agarró mi iPhone y me dijo "let's take another pic 26 years after", le tengo un especial cariño a este selfie. También me acuerdo muchísimo del primer Monsters of Rock al que fui en el Estadi Olímpic el 24 de septiembre del '91 con Legion (❤ Pep!) Tesla, Metallica y AC/DC, aún guardo el billete de dólar que lanzaron cuando sonó el Money Talks. Ver a Skid Row en Zeleste en el '95 en la gira del Slave to the grind es uno de los mejores recuerdos que guardo, espectaculares. Y añadiría un sinfín de otros conciertos inolvidables, pero faltaría espacio para nombrarlos todos.
-Esta es una pregunta que me provoca cierta inquietud, porque a menudo me resisto a aceptar la cruda realidad. Creo que en la actualidad el rock y metal en nuestro país vive un momento de cierta agonía, me resisto a admitir aquello de "rock n' roll is Dead", aunque a veces pienso que puede ser cierto. Los tiempos han cambiado y la gente joven ya casi no escucha rock ni metal, sí los hay, pero son minoría. Ahora lo que se lleva entre el público más joven es el trap, reggaetón y la música urbana es lo que llena. Este estilo está en auge y nunca había habido tantos conciertos y tantos artistas de este estilo moviéndose a nivel internacional y nacional, colgando el cartel de sold-out en los recintos. Hay que respetar todos los estilos y en la programación de conciertos de nuestra sala hay una amplia oferta de estilos musicales de todo tipo, no nos ceñimos a un estilo en concreto, aunque personalmente yo tengo mis preferencias y distan mucho de lo que escucha la gente joven hoy en día. Para que el rock y el metal sigan vivos en nuestro país y en el mundo entero, es necesario que haya relevo generacional. Cualquier tiempo pasado fue mejor, puede ser, pero tenemos que ser más optimistas y apreciar más las nuevas bandas que están surgiendo dentro de la escena del rock y metal nacional, que sí las hay y son buenísimas, ¡ellas son el relevo!

RAQUEL CALVO (SALA WOLF)

-Mi carrera en la industria de la música empieza desde bien jovencita, prácticamente tenía 18 años. Mi deseo acerca de a lo que me quería dedicar lo tenía claro desde los 13, precisamente a ser programadora de conciertos, y promoción de artistas, así que ya con la mayoría de edad habiendo hecho algunos pinitos sueltos, me aventure a ir discográfica por discográfica rogando que me dieran la oportunidad de aprender.

A los 18 dicha oportunidad me la otorgaron en Leiber Music de ayudante de producción, y de ahí fue algo ya imparable.

-Mi experiencia más inolvidable (fuera de la parte laboral) fue cuando tenía 17 años y por primera vez veía un concierto en el Palau Sant Jordi. Estaba especialmente emocionada porque era también la primera vez que disfrutaba de mi banda de cabecera: Depeche Mode.

Hace unos días con el cantante de Devotional Mode estuvimos comentando la espera de ese concierto, el ambiente que se generó y la magia que sobrevolaba en el recinto. Hubo un momento antes de que salieran a escena, que los técnicos (suponemos) gateaban por unos tubos de hierros amarillos, y recuerdo como si fuera hoy el hormigeo que me pellizco en el estómago. Luego, vi un espectáculo absolutamente maravilloso, no solo musical sino también visual. Inolvidable.

-Quiero destacar que el público metalero es de lo mejorcito. Para mi sorpresa, recientemente en la sala en un concierto de metal, aparecieron bastantes chicos y chicas muy jóvenes, y de hecho fue tal mi alegría que les felicité por el hecho de que siguieran tales estilos. Por lo tanto, como todo en la vida, y ante el cambio generacional que ha llevado a los y las adolescentes a consumir otro tipo de estilos más latinos, entiendo que cabe la esperanza que una cosa no tiene porqué sustituir a la otra, y que aunque el rock y el metal han pasado por un tiempo de incertidumbre, resurgirá y volverá renovado y con más fuerza.

¡Rock & Love!

BÁRBARA SHERMAN

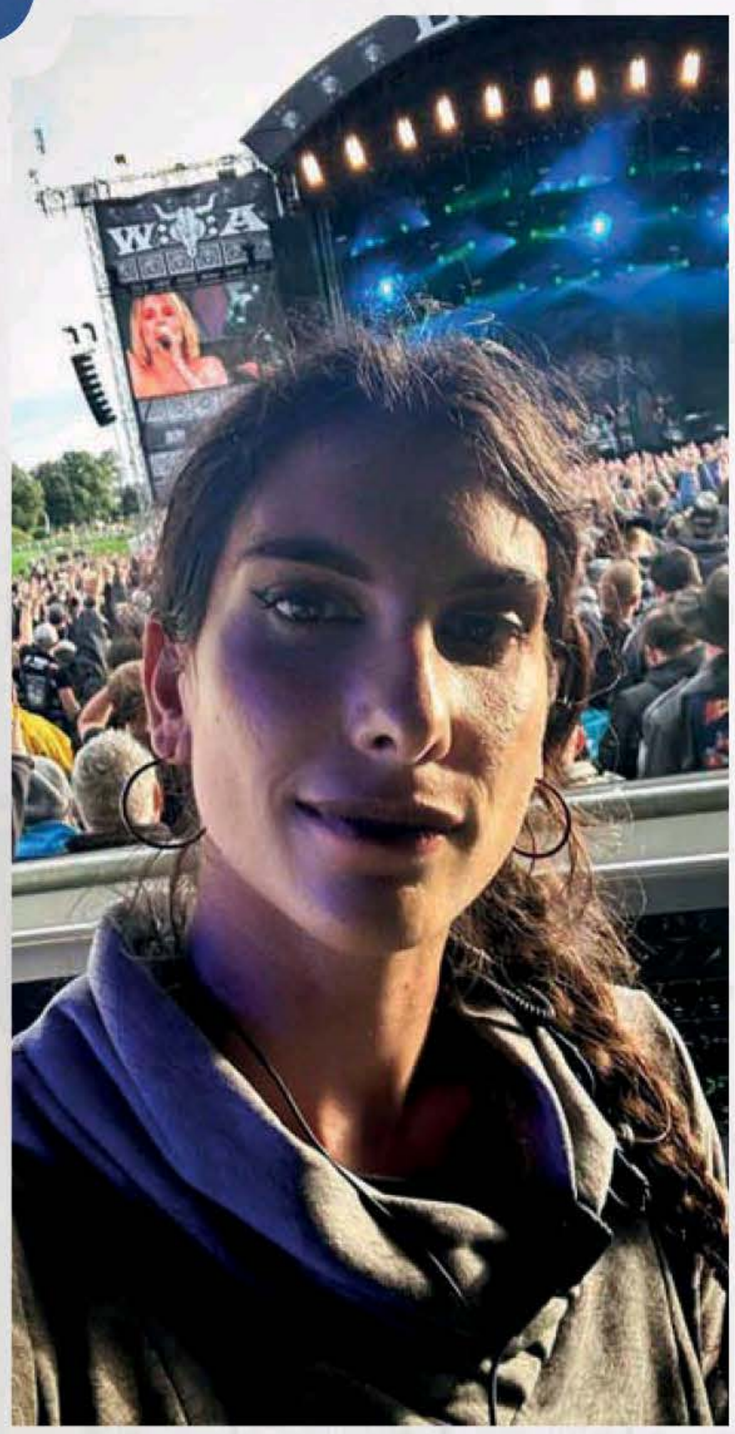
-¡Han pasado tantos años! Desde niña siempre quise dedicarme a esto, grababa mi propio programa de radio inventado en casetes y radiograbadoras, inventaba entrevistas e, incluso, creé mi propia revista y sus secciones con lápiz y papel. Fue algo que siempre tuve en la sangre, pero que comencé a tomarlo más en serio en el año 2010, previo a mi ingreso a la Universidad, ahí ayudaba a mi padre (comunicador musical también) con la cámara en sus entrevistas a artistas y, en el 2011, finalmente ingresé a estudiar periodismo. Desde ese momento en adelante, jamás paré de generar una trayectoria en el rubro de la prensa musical, colaborando en diversos proyectos y sitios web ad honorem, solo por el amor a la música, hasta que armé mi propio proyecto junto a una socia, ahí fue que creamos RockLegacy.cl, sitio web que ya va para los cinco años de existencia, con una directiva conformada solo por mujeres y me llena de orgullo decirlo ya que, al menos en Chile, la música sigue siendo un rubro liderado por hombres. Ya han pasado 13 años desde que comencé y sigo dedicándome a lo que me llena y amo: el periodismo musical y, sobre todo, el trabajar en conciertos y con bandas de diversas partes de Chile y el mundo. Eso es algo impagable.

-Difícil pregunta, pero yo creo que mis coberturas más memorables son el concierto de Alestorm en Chile en 2017, debido a que fue el primer show internacional que cubrí cuando me vine a vivir a Santiago (soy de Concepción) y el primer show de Kiss en 2022 ya que fue mi vuelta a las coberturas una vez finalizado el encierro producto de la emergencia sanitaria que ya todos conocemos y vivimos. Otras coberturas memorables fueron Super Junior a inicios de este año, porque fue el primer show en el que trabajé que no fue rock/metal y fue increíble, de verdad el nivel de espectáculo y lo pulcro de los conciertos japoneses está a otro nivel. También destaco la cobertura que realicé a la primera (y única) edición del Knotfest en Chile el que, a pesar los muchos errores que tuvo, fue un trabajo arduo y agotador que jamás olvidaré, lo mismo que el Lollapalooza de este año, había ido a tres de las primeras versiones, pero ahora fue la primera vez que trabajé en el festival y realmente le puse todo el empeño posible para que no se me escapara ningún detalle. Cada cobertura es especial, es única y me hace vivir emociones distintas. Muchas personas piensan que los que trabajamos en esto lo hacemos para entrar a conciertos gratis, pero no es así, puesto que he ido a trabajar a shows de artistas que no conozco y, para lograr después transportar al lector a ese momento, he debido estudiar muy bien su historia, su música y todo lo que hay detrás, pero me siento afortunada, ya que puedo decir que vivo de lo que amo y jamás podría haber estudiado otra carrera.

-La industria de la música independiente acá en Chile es muy grande. Y, nuestro principal objetivo en Rock Legacy Webzine es justamente ser una ventana gratuita para difundir a los y las artistas independientes y sus diversos proyectos. Es lindo cuando las y los músicos me escriben o se acercan a mí a agradecer el apoyo, ya que no hay otros intereses de por medio, solo el de conocer música y ser un puente para que lleguen a más personas, sobre todo el rock y el metal, que tienen un público mucho más de nicho y son tan masivos como otros géneros musicales.

Si hablamos de lo negativo, sí sentí en algún momento que no se me valoró como profesional en otros medios, ya que es común que a las mujeres en la música se nos cuestione mucho, pero es algo con lo que he aprendido a vivir y lo positivo es que cada vez somos más las que llenamos estos espacios (y seguimos creciendo en número). A mí me hace muy feliz conocer a otras mujeres que se dedican no solo a la prensa musical, sino que también a la fotografía, management, producción y cualquier labor asociada.

Ahora, en mi trabajo como encargada de prensa de bandas y artistas, también siempre me preocupo de que queden conformes, me interesa ser una más de la banda o proyecto, que no me vean netamente como la persona que se encarga de llevarles las comunicaciones, me gusta mucho involucrarme bien en cada trabajo que realizo y soy muy feliz de que las personas me sigan recomendando, significa que no me equivoqué al elegir este camino, el de la prensa musical.



CARLA FÁBREGAS SEGISMUNDO

-Empecé siendo bajista, pero a mi corta edad y con poca experiencia no podía aspirar a mucho más que a dar clases de música y hacer algún bolo remunerado, normalmente en B. Estudié un CFGS de Sonido y empecé a trabajar como técnico de sonido de directo a los 18 años. Me encontré a gusto haciendo ese trabajo y además me permitía ganar dinero, y en poco tiempo ya me estaba dedicando exclusivamente al sonido en vivo.

-El 3 de agosto de este año tuve el placer de mezclar a la banda Ankor en el Wacken Open Air (Alemania). Era mi primer concierto con ellos y mi primera vez en el Wacken y, a pesar de que la logística no fue fácil debido a las fuertes lluvias que habían arrasado parte del festival, guardo un recuerdo fantástico de ese concierto y de ese día en general.

-Creo que en general se respeta y valora mi trabajo, también es verdad que tengo la suerte de poder elegir más o menos en qué bandas o proyectos trabajar dentro de las ofertas que me llegan, y la decisión la tomó en función no solamente del dinero. Mi prioridad es mezclar música que me guste, y me gusta que me dejen tener un papel importante dentro de la producción técnica, y que mi opinión se tenga en cuenta. No en todas las producciones es así, por desgracia.

FRANCISCA DE LA JARA MOORE
(PERIODISTA, MANAGER)

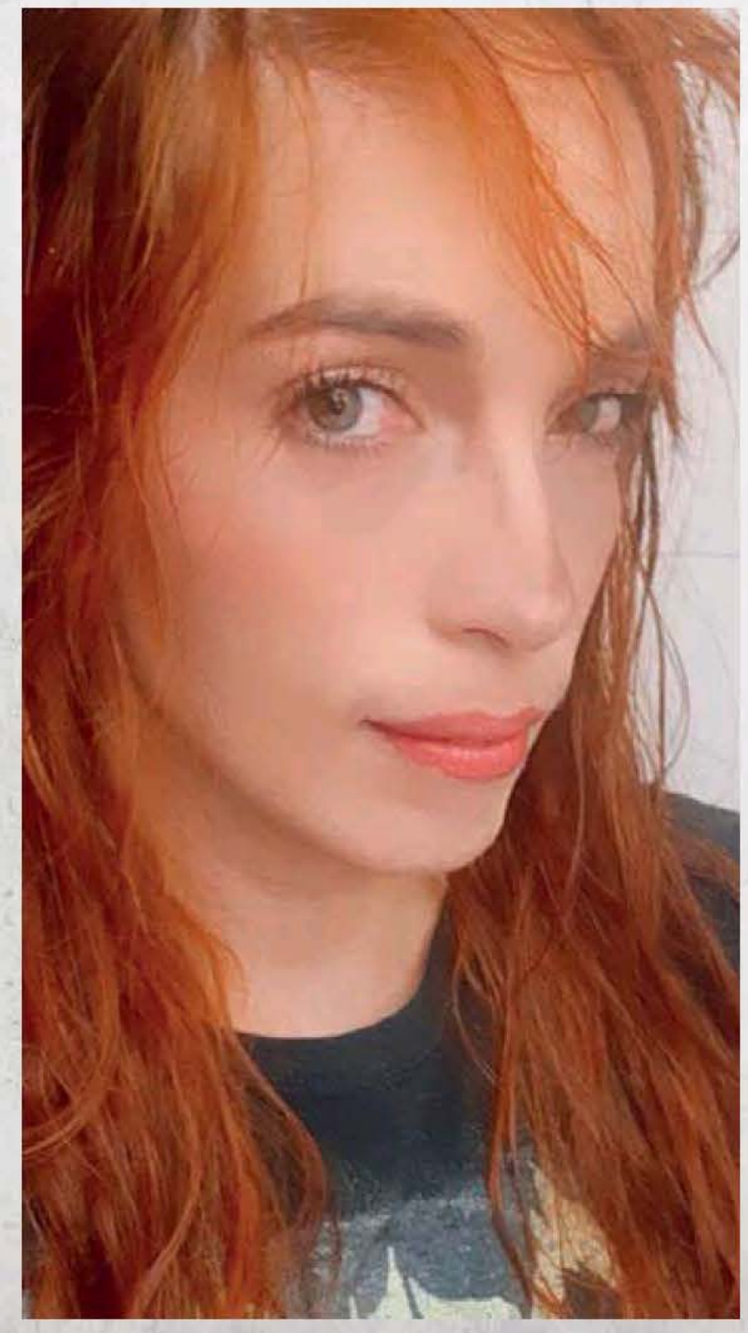
-Cuando me titulé de periodista sabía a lo que quería dedicarme: la música. Comencé trabajando en un programa de televisión llamado "Back to rock" de RockaxisTV. Trabajaba en conciertos haciendo notas junto a un camarógrafo.

Luego hice mi propio webzine llamado "Blast!" donde escribo sobre shows nacionales e internacionales a los que asisto.

Ahora, como independiente, trabajo de Media Manager con bandas de rock y metal. Les ayudo con la difusión de medios, fechas para tocar en vivo, contenido para redes sociales y consiguiendo difusión en medios nacionales e internacionales.

-Tuve la oportunidad de conocer a Ozzy Osbourne cuando vino a Chile. Fue increíble estar junto al "Príncipe de las tinieblas" y poder compartir con él. Sin duda un momento que jamás olvidaré. Nos tomamos una fotografía y me firmó el vinilo "No rest for the Wicked". Lo guardo bajo 7 llaves como un tesoro.

-En Chile hay miles de bandas increíbles. Trabajo con varias de ellas. Son originales y tienen muchísimo talento. Sólo les falta apoyo del gobierno y del ministerio de cultura, ya que salir de Chile y hacer una gira es muy costoso. Sin duda hay talento de sobra y mi rol es ayudarlos a conseguir mostrar su música al mundo y a crecer para que puedan vivir de lo que aman.



IRENE
(BATERÍA DE PORFIRIA 666)

-Empecé yendo a solfeo y con el violonchelo en una academia, pero lo dejé. Años más tarde me empezó a gustar el rock y me empezó a llamar otra vez la atención la música y poder tocar un instrumento en un grupo para hacer mi música favorita, así que fui ahorrando durante varios años hasta que, tras convencer a mis padres, pude tener una batería en casa. Comencé con clases de batería, pero la mayoría del tiempo he sido autodidacta

-Sin duda el Rockin´ Ladies de Castilla y León, es una experiencia inolvidable que ojalá todas podamos experimentar al menos una vez.

-Creo que dentro de que el metal es fundamentalmente underground, hay una buena cantidad de bandas en España y con mucha calidad que desgraciadamente no siempre encuentran espacios donde tocar, cuando a otros estilos sí se les dan más facilidades. También creo que dentro del mismo metal se apuesta mucho más por los estilos más de moda, de cara a concursos de bandas etc. y la enorme variedad de sub estilos y de sonidos de este género se ve muy mermada en los carteles, quedándose fuera bandas que tienen mucho que ofrecer por no ser de los estilos de moda, y es una lástima. Por último, me alegra ver cómo cada vez se ven más mujeres las bandas, en los carteles de conciertos y festivales y que se van reduciendo los tópicos y comentarios rancios que todas hemos sufrido más de una vez, queda mucho por hacer aún, pero me hace sentir muy orgullosa lo que se está logrando.

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
O escanea el código QR

SARA (DOCKA PUSSEL)

-Empecé muy jovencita, tendría yo 15 años, vi un anuncio que buscaban cantante y allá que me animé. No conocía a esos chicos de nada, pero fueron un par de años que me sirvieron para empezar a ver la escena y el ambiente. Aquel grupo se llamaba Condición Humana, por aquel entonces estaba muy influenciada por Héroes del Silencio, No Doubt, Guano Apes... Ya desde ahí y hasta hoy la música ha sido constante en mi vida, siempre aprendiendo, creciendo, acumulando vivencias... ¡Ha llovido! Humildad, pasión y aprendizaje, no hay más.

-Memorable ha sido este año, sin lugar a dudas, desde la grabación y edición de "Underdogs" (trabajar con Max Morton, productor de Jinjer, ha sido un sueño), así como la adhesión al sello OnFire Records y la gira nacional donde hemos compartido cartel con Leo Jiménez, Vita Imana, Morphium ente otros... Ha sido un año muy provechoso en el que se ha trabajado muchísimo, Tomás de OnFire ha sido el huracán bajo nuestras alas y vaya si ha sido un viaje.

-Tenemos una escena cada vez más viva, más rica, hay multitud de bandas, muchísima oferta para todos los gustos fuera de los canales Mainstream, hay que seguir trabajando con eso, ofreciéndole al público trabajo duro y pasión. Al final todo eso es lo que se recoge. Tenemos que cuidar al público que confía en esto, que va y apoya la música en directo, que aporta. Al final los músicos estamos solos, en esto, todos los gastos recaen en el mismo bolsillo y qué duda cabe que hay bandas que precisamente por eso no pueden trabajar como les gustaría, por eso, lo que se vive a posteriori, cuando la gente habla contigo en el puesto de merchandising, cuando te cuentan cómo se lo han pasado, cuando se llevan tu camiseta y tu disco, cuando bailan, lo sienten y disfrutan como tu... Buah, eso es el objetivo final, ¿verdad?

TERHE FIREBIRD

-Siempre canté desde pequeña, era mi pasatiempo principal, hacer pequeñas actuaciones, en el colegio, en el barrio, con mis hermanos en casa...Mi sueño era cantar, componer música, ser productora y montar una banda de rock. En el colegio aprendí algo de coral y guitarra. También leía y escribía mucho, cuentos, poesía... A los 14 años pude disponer de una guitarra acústica en casa y ahí ya uní estas dos pasiones, música y escritura, y compuse mi primera canción. Desde entonces hasta hoy, he pasado por bandas de Blues, Hard Rock, Heavy clásico, Nu metal, y Metal moderno. Actualmente, trabajo en varias bandas de versiones y en mi primer trabajo en solitario.

-Son muchos años, y muchas anécdotas. Pero de las más memorables para mí, fue la presentación del disco de mi banda más importante, Synerghia. Una banda que fundé y donde cumplí ese objetivo de niña de componer y producir mi música. Fue un disco que costó mucho sacar adelante. Así que una vez salió al mercado y ver que el público podía disfrutar de él, fue una satisfacción enorme. Eso hizo del concierto presentación un momento muy emocionante y especial, y que siempre recordaré.

-El metal en España es un género muy difícil. Pero creo que se lucha y trabaja mucho desde la iniciativa privada, tanto bandas, como promotores de todos los tamaños, productores, prensa... y cada vez hay más especialización y profesionales en este género. Es difícil vivir de ello, pero pasión no falta. Y todo esto, más el público en general, mantiene una escena bastante interesante y en crecimiento. Hay que seguir apoyándolo.

MIREIA PÉREZ (BRAINDRAG)

-A los 9 años inicié estudios de piano , posteriormente de guitarra y solfeo en una escuela de música. Sobre los 15 años inicié mis primeros pasos en bandas de rock como vocalista. Y ya me centré en la voz como instrumento principal, estudiando con profesores como Errol Woiski y Kris Vega, entre otros.

-He tenido muchas y es difícil escoger una, pero supongo que cuando he tocado teloneando a bandas grandes como S.A. con Akra, Mago de Oz con Vestal Decadence , y, hace un par de años, con Braindrag tocamos en Razzmataz 2 junto a Icestorm y Deldrac. ¡Fue increíble la respuesta del público!

-Mi opinión es que, si por un lado tenemos la suerte de tener algunas asociaciones que organizan conciertos y festivales como Can Mercader y el Ripollet Rock, con mucho trabajo y voluntad detrás, es muy poco el apoyo que se recibe de las administraciones para preservar la continuidad de ambos géneros. Creo que se debe hacer una reflexión al respecto, empezan-

do por los medios de comunicación más potentes que permita alentar al público a escuchar bandas emergentes autóctonas y a asistir a sus conciertos. Las hay realmente de mucha calidad y con muy poco apoyo. Por otro lado, desgraciadamente las salas, cada vez más, temen organizar conciertos de grupos emergentes y no tan emergentes, pero sí de metal o rock duro, por no ganar lo suficiente, sino hablamos de pérdidas. Me entristece mucho ver y vivir esta situación. Desde aquí animo a todo el mundo a apoyar a la escena local, y a las bandas grandes a apoyar a las que emergen, o la continuidad será complicada, y aquí sí que perdemos Tod@s.

JUDIT PONS
(DESAFIANT - CULTUM MORTIS)

-Empecé un poco por casualidad. Nunca me lo había planteado, y estando en un concierto junto a un amigo (allá por 2004-2005), escuchó como pegaba voces entre el público y me animó a intentarlo. Empecé de vocalista en Kabal, una banda de Old School Death Metal. No había estado nunca en una banda y fui aprendiendo y mejorando. Actualmente estoy en Desafiant (desde 2014) y Cultum Mortis (desde 2016).

-Para mí la mejor experiencia en cualquier concierto es ver que la gente lo está pasando bien con lo que haces, hay momentos en que la conexión con el público es brutal, y eso engancha! Por otro lado, la experiencia con Rockin Ladies fue muy especial, ver tanto talento de tantas mujeres y poder participar fue increíble.

-Voy a opinar sobre el metal extremo, que es el género en el que participo. La escena musical en Catalunya en cuanto a bandas es buena, hay muchas y de gran calidad. En cuanto a público, ya es un poco distinto. La experiencia es de poca gente asistiendo a los conciertos en general, hay bastantes conciertos pero con escasa asistencia. Tengo la impresión de que fuera de Catalunya hay más público. Mención aparte festivales consolidados como puede ser el Move Your Fuckin Brain, que es peregrinación asegurada!

MARTA GRIMALDI
(INVICTI - METAL HAMMER)

-Comencé desde muy pequeña, bailando flamenco, algo muy típico de mi ciudad (Sevilla). Luego, en el año 92, me pasé a la guitarra flamenca y clásica. En 1996, mis padres me compraron una guitarra eléctrica porque me gustaba el rock, y desde entonces no he parado. Actualmente soy vocalista y baterista en varias bandas, colaboro en varios medios de música y tengo claro desde siempre que la música es mi vida, mi sueño, mi objetivo, mi todo y que nunca dejare de aprender.

Difícil, depende de cómo lo mires. El momento más inolvidable viendo a una banda fue con Kiss. La primera vez que los vi en 1997 fue también la primera vez que asistía a un concierto de gran magnitud. Mis amigos me ayudaron a llegar a las primeras filas y fue tan increíble todo. No podría describir el sentimiento de verlos tan cerca. Años después tuve la oportunidad de conocerlos en persona, pero la emoción de aquel primer concierto no puedo compararla con nada.

En cuanto a tocar con una banda, el momento más inolvidable para mí fue cuando toqué la batería en un festival (Camorock) por primera vez. Estaba muy nerviosa, llevaba poco tiempo tocando, y lamentablemente había personas que intentaban desanimarme diciendo "es que llevas poco tiempo tocando". Sin embargo, mi banda y mi familia me apoyaban. Subimos al escenario, dimos un gran concierto, y nunca olvidaré ese paso adelante que cambió por completo mi objetivo como músico. Nací para estar en los escenarios, para la música, lo tengo clarísimo, y siempre daré todo para el público que esté presente.

-Tiene aspectos positivos y negativos. Hay más medios para difundirse, pero no todos los promotores, bandas, managers y la prensa trabajan de la manera adecuada para dar difusión a las bandas.

-Creo que hay que actualizarse de una forma productiva mirando al futuro, utilizando la tecnología pero no para crear música, notas de prensa o una difusión vacía, tenemos que aprender de nuestros fallos, aprovechar las criticas para crecer, e ir a por todas.

Además, en nuestro país, el apoyo a la cultura deja mucho que desear, especialmente en el ámbito del rock, donde los apoyos son escasos y la lucha es más intensa que en otros géneros.

Simplemente pienso que, si estás convencido de que tienes un buen producto, ya sea musical, un festival, una revista, o cualquier cosa, y si eres paciente e inviertes de forma adecuada, crecerás.

SILVIA IDOATE (XTASY)

-Comencé de casualidad porque una amiga me llamó para grabar unos coros para una maqueta de su grupo. Siempre me había gustado cantar e hice mis pinitos en concursos locales, pero siempre vi muy complicado el conseguir montar un grupo, grabar, tocar en directo, así que hasta que no llegó esa oportunidad, cantaba en casa. A raíz de esa grabación se abrieron muchas puertas para mí y las intenté aprovechar al máximo.

-Posiblemente el mejor momento sobre un escenario haya sido este pasado Julio en el Zurbarán rock. La respuesta de la gente, ver tantas camisetas de Xtasy en el público, la plaza de Burgos a tope y dándolo todo...

-Creo que el panorama rock y metal de España va a tener muy poco futuro si no hay apenas relevo generacional en la audiencia. En metal más extremo aún se ve gente más joven pero en el clásico heavy metal y hard rock se ve a un público cada vez más mayor y también muy anclado en los grupos grandes clásicos ...les traen grandes recuerdos y por eso prefieren ir a un concierto al año de esa banda o ir a los tributos... los años dorados del rock en todas sus variantes quedaron ya atrás en el tiempo, pero eso no impide que los que amamos esta música sigamos disfrutando de ella, cada vez menos en estadios y más en salas.

PAULA SÁNCHEZ (METAL VICIO MADRID)

1. Comencé colaborando como fotógrafo en conciertos y festivales para diferentes medios (Mariskal, Manners of Hate) y también para los propios festivales. Posteriormente formé un grupo en redes sociales donde esencialmente convergían bandas underground a nivel nacional (Metal Vicio Madrid). En principio surgió la idea de realizar una web, pero me di cuenta de que estás estaban en declive y que casi toda la difusión se hacía a través de redes sociales, así que abrimos un canal de YouTube, Instagram, Facebook , desde estos canales puse en marcha un concurso para bandas underground en el que a votación popular sin intermediarios la gente pudiera escuchar y elegir las bandas que más le gustaban mediante una encuesta diaria publicada en redes. Este año hemos realizado la III Entrega de Premios Metal Vicio Madrid. Con todo esto, más que el concurso, mi pretensión era que el público conociera de cerca a los miembros de las bandas que forman parte de Metal Vicio y además que con la excusa del concurso, pincharan su link y los escuchara.

Metal Vicio, tiene la peculiaridad de que está abierto a cualquier banda underground de cualquier lugar del territorio nacional y además se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, en ella participan sus miembros de cualquier modo. Tenemos discográficas como Hypnos Music que publica un disco anual con los finalistas del concurso de manera completamente altruista, miembros que echan una mano en los conciertos que también organizamos y gente que se hace cargo de la cartelería. Lo que nos mueve es medir a todas las bandas underground desde el mismo punto de salida, desde la igualdad y desde el mismo punto de salida que es la opinión del público, de un modo puramente objetivo que es el gusto de cada uno de sus 4.500 miembros.

También se promueve que en nuestros eventos y a través de redes las bandas underground puedan conocerse entre sí, hacer amistad y que eso genere conciertos compartidos fuera de su provincia. Muchas bandas se han conocido entre sí desde que puse la iniciativa en marcha, y en consecuencia eso ha generado negociación a la hora compartir escenario. Hace un año, una de las bandas que formaban parte de Metal Vicio Madrid me dio una sorpresa y me propuso ser su manager, fue entonces cuando decidí abrir agencia porque después de esa banda llegó otra hasta llegar a las cuatro bandas que hoy llevo. Desde luego nada ha sido premeditado, solamente ha ido surgiendo, pero tengo claro que existe una relación humana dentro del mundo de la música muy importante, que entiendo es esencial, y ahí es donde me gustaría quedarme.

-Tengo muchas hasta ahora, he conocido a grandes personas que han formado parte de todo lo que he organizado y ellos han aportado momentos inolvidables. Uno de los momentos más emotivos y más felices fue mi primera experiencia como organizador y promotor en la primera entrega de premios Metal Vicio Madrid donde además de la entrega organicé un doble concierto en la Sala Hysteria de Madrid que fue un sold out absoluto con 350 personas en una sala, siendo el primer concierto que organizaba esto estaba fuera de todo pronóstico, no esperé jamás una respuesta así por parte del público, creo que fue la experiencia más abrumadora de mi vida, pero también fue el motivo para seguir y para emprender, el motivo por el que decidí quedarme.

La segunda mejor experiencia fue organizar un concierto en la sala Nazca con Rancor para la presentación de su disco (una de las bandas de mi roster) y los emblemáticos Legión que llevaban más de 20 años sin tocar en Madrid.

Sin duda un día muy especial, ya que tuve la oportunidad de conocer personalmente a la banda, formada por personas excelentes y entrañables con los que hoy considero, nos une una amistad.

- ¡Menuda pregunta! En este sentido, considero que falta innovación, pero no desde la programación de conciertos, porque como es normal, los promotores buscan un valor seguro que atraiga público, pero entiendo que buscar bandas que atraigan

público y bandas menos conocidas sería una combinación a tener en cuenta que en la mayoría de los casos no se está dando.
La renovación de la escena musical es esencial para que la historia continúe y no se estanque, teniendo en cuenta que la mayoría del público conoce a bandas nuevas a través de los directos y no comprando un disco o escuchando en casa.
Desde aquí quiero reivindicar este punto que he mencionado, reivindicar que se contraten bandas underground o emergentes (existen de excelente calidad en todos los estilos dentro del abanico de nuestro género).
Intentar generar escena, porque la escena no se apoya, la escena se crea y es gracias a esa creación que mañana podamos tener un futuro.

LAURA DEVENAT (PRODUCTORA DE ACTIUM 31)

-Siento pasión por la música desde siempre, recuerdo que a los 4-5 años ya pedía como regalos cassettes de música en vez de juguetes.
Más adelante me inicié asistiendo a clases de guitarra clásica ya que en mi época no existían escuelas de música rock, ni metal, ni más alternativas como existen ahora. Fuera como fuera, aunque acabé dejando de tocar la guitarra, ese conocimiento me dio una base musical que me ha permitido no solo disfrutar de la buena música sino de ahora trabajar en un mundo que me apasiona.
Estoy en actium31.com junto a Marc Pages donde producimos videoclips y fotografía para bandas y especialmente nos centramos en los géneros más alternativos. En Actium31 también soy la responsable de marketing digital ofreciendo así para las bandas o artistas la posibilidad de tener un servicio integral, desde la grabación del videoclip a la visibilidad online.
-Ha habido muchas pero recuerdo como muy especial haber asistido al Rock Fest 2016 con mi hijo que en ese momento tenía 10 años, verlo flipar con Iron Maiden y no querer marcharse a las 2 a.m. sin que Slayer acabara de tocar. Eso no tiene precio.
-Creo que se debería dar un poco más de visibilidad y oportunidades a bandas de rock y metal que están quedando solapadas por otros géneros actualmente más de moda. Por otro lado también pienso que algunas de las bandas se están quedando estancadas en el metal de los 80's y deberían evolucionar y modernizar un poco el estilo.

LAURA GALIANO (TOXIC ARMY)

-Empecé muy jovencita, debía ser 1996, sentía la necesidad de expresarme musicalmente porque siempre me atrajo la idea de dedicarme a la música. quería tener una banda de chicas, porque en aquella época no había ninguna prácticamente y muy pocas mujeres en un escenario, así que junto a unas amigas que tenían la misma necesidad, decidimos empezar una banda de punk-grunge-metal juntas, se llamaba Pregnant Doll.
-Mi experiencia más inolvidable ha sido sin duda cuando toqué con Toxic Army en el full metal holiday, increíble la respuesta del público, con nosotros de principio a fin dándolo todo, fue una barbaridad, bailando sin parar y cantando conmigo. al bajar del escenario estuvimos más de 6 horas en las que no pararon de felicitarnos, de pedirnos fotos, autógrafos y pidiendo que les firmara el disco que se acababan de comprar. impresionante la respuesta del público, en su mayoría alemán. fue una experiencia inolvidable, de esas que se te quedan en el corazón.
-En España, el tema del rock y del metal no está nada valorado en general y mucho menos las bandas nacionales. siempre me

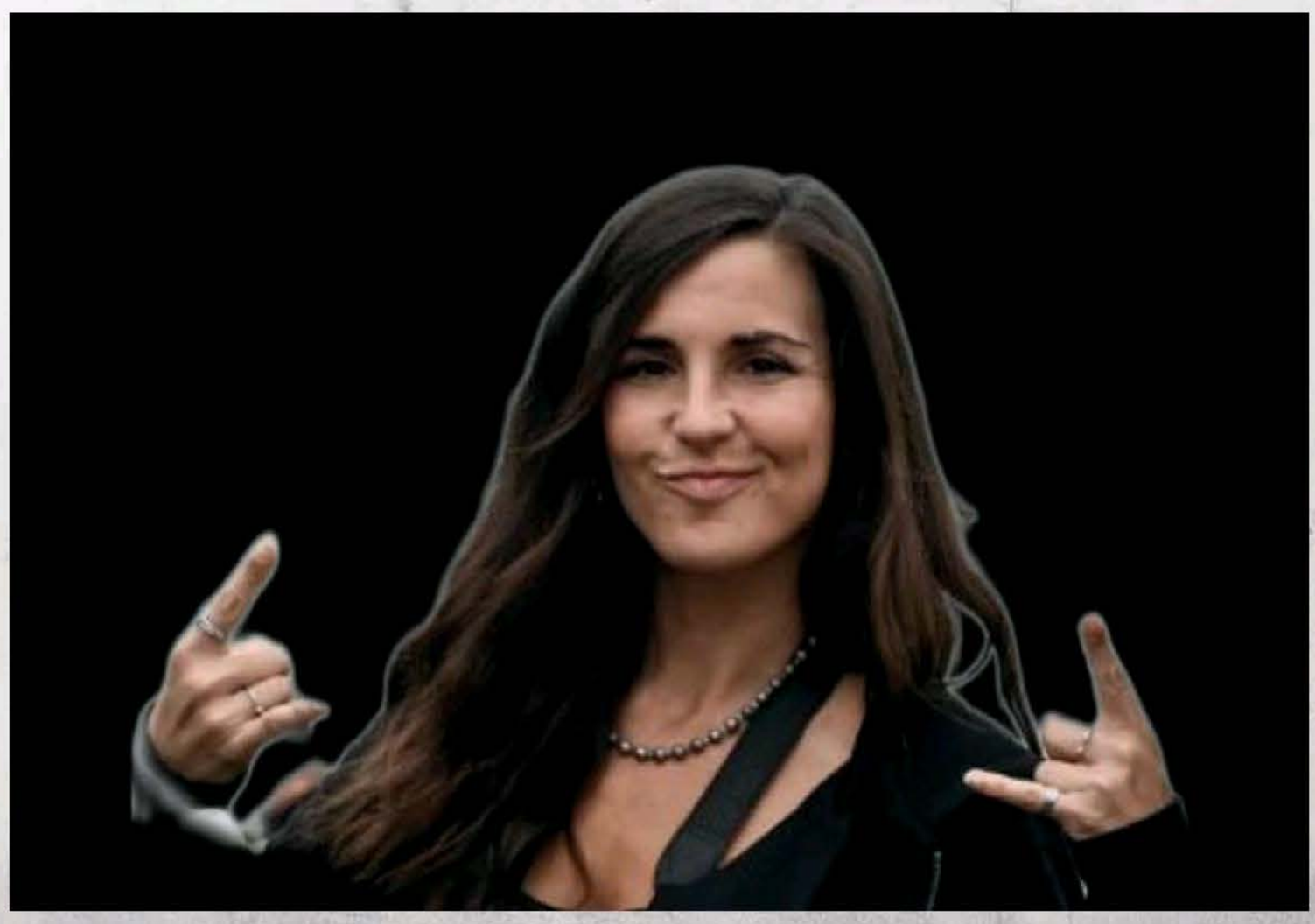
da la sensación de que se nos trata de menos, cuando hay un nivel altísimo, imagino que pasa lo mismo en otros países, pero creo que aquí se menosprecia en especial. ojalá se apostara más por el metal nacional, y no me refiero sólo a contar con bandas nacionales en los carteles de los festivales grandes, sino darles un slot en un horario decente y también a nivel económico, ya que por desgracia el caché de las bandas que traen de fuera no es comparable al de las nacionales. en cuestión nivel, las hay que les dan mil patadas a las de fuera. es algo que lleva muchísimos años así, por lo que tengo pocas esperanzas de que eso cambie, pero no perdamos la fe, quizás algún día los cabezas de cartel sean nacionales y sin tener que haber triunfado en el extranjero antes o sin tener que haberse gastado un buen presupuesto en giras teloneando a grupos grandes.

OIANE DÍAZ (METAL HAMMER)

-Me ha gustado la música desde que tengo uso de razón, estuve en el conservatorio varios cursos y me empecé a interesar por el metal antes de los diez años. Desde entonces siempre he estado buscando nuevas bandas, descubriendo música diferente y cómo no, apuntándome a todos los conciertos y festivales que he podido.

-No podría quedarme con uno solo. La verdad es que considero que cada festival o concierto siempre tiene algo especial que lo hace único e irrepetible, pero si tuviese que quedarme con uno, probablemente elegiría el Download de Madrid en el que tocaron System of a Down y Linkin Park, ya que fue una manera de volver a mis inicios en el metal con estas bandas clásicas de Nu Metal. También destacaría un concierto de Limp Bizkit en Maubeuge hace unos años con Hacktivist de teloneros, fue un concierto increíble en el que Wes Borland se dejó hasta el alma con su guitarra. En cuanto a mujeres, probablemente destacaría algún concierto de Arch Enemy por la energía que siempre desprende su vocalista sobre el escenario -antes Angela y ahora Alissa- y Nervosa por ese thrash metal tan característico que siempre es un placer ver en directo.

-Creo que cada vez van surgiendo más grupos y que hay mucha calidad, sin embargo creo que no es un trabajo fácil llegar a triunfar en la escena del rock o del metal -ni en la escena musical en general-. Cada vez se busca más obtener beneficio y que las bandas sean más comerciales y esto no beneficia a ninguno de estos géneros. Ojalá la situación cambie de aquí a un futuro no muy lejano.



BEKA BIOSKES

- Mi carrera musical comenzó cuando formé mi primera banda de chicas, yo tenía 13 años y tocaba en bajo y cantaba, hacíamos punk rock y nos llamábamos Hijas del Agobio y de manera profesional con apenas 17 años tuve que pedir permiso a mis padres para salir de casa y hacer mi primera gira, donde ya cotizaba a la Seguridad Social y tuve mi primer sueldo económico a través de la música. A partir de ahí ya nunca he podido desvincularme del mundo artístico, es mi vida.

- Mi experiencia más inolvidable en un concierto es cuando conectas con el público de verdad y lo sientes, eso es algo muy especial y siempre inolvidable.

- Actualmente estamos en un momento difícil, es el momento de consumir más música de nuestro género rock y metal porque otras tendencias musicales nos vienen a aplastar.

Figura destacadísima de este país , directora de la agencia independiente de prensa y comunicación Background Noise y miembro de MIM , asociación de Mujeres de la industria de la música que se creó en 2016 con el propósito de dar visibilidad a las mujeres.

ENTREVISTA A CARGO DE MARTA GRIMALDI
FOTO MAD COOL , STUARD MAC DONALD

En primer lugar, Sara, quiero felicitarte por tu admirable labor. Llevas muchos años desempeñando un rol en un ámbito que, como bien sabemos, no es nada sencillo. Eres una auténtica referente a seguir. Para aquellos que aún no te conocen, procedamos a repasar un poco tu trayectoria.
Vamos a esos primeros años ¿Podrías compartir con nosotras tus primeros pasos y experiencias iniciales en tu carrera dentro del ámbito de la música?
Mis primeros pasos fueron en el instituto donde empecé haciendo mi primer programa de radio, luego hice un curso de radio para aprender a hacer un guion, cuñas, jingles, etc y entré en Radio Utopía donde estuve 9 años haciendo 2 programas de radio. A su vez empecé a escribir en una revista gratuita, ya desaparecida, Bad Magazine y entre el programa y la revista comencé a conocer a muchas personas de discográficas, promotores, etc. También estudié técnico de sonido de estudio y de directo pero fue complicado entrar en el mundo laboral y a raíz de hacer entrevistas con las bandas, me salió una oportunidad de entrar en una agencia de promoción, El Pulpo, tras pasar una entrevista. Después estuve en Locomotive, Rimer Rock y en 2004 decidí montar Background Noise.
¿Puedes explicar a nuestros lectores en qué consiste Background Noise y qué representa?
Background Noise es una agencia de promoción y comunicación que en

SARA MORENO

2024 cumplirá 20 años e intentamos visibilizar y promocionar a artistas de diferentes estilos en España, aunque con algunas bandas también en Portugal y Latinoamérica. Desde el inicio he trabajado con mucha ilusión y lo sigo haciendo, trabajando con sellos nacionales e internacionales , bandas emergentes, festivales, promotoras, etc tratando de conseguir el máximo para cada uno. El trabajo, la paciencia y la constancia ha hecho que haya llegado hasta aquí.

¿Cómo describirías la evolución de Background Noise desde sus inicios?

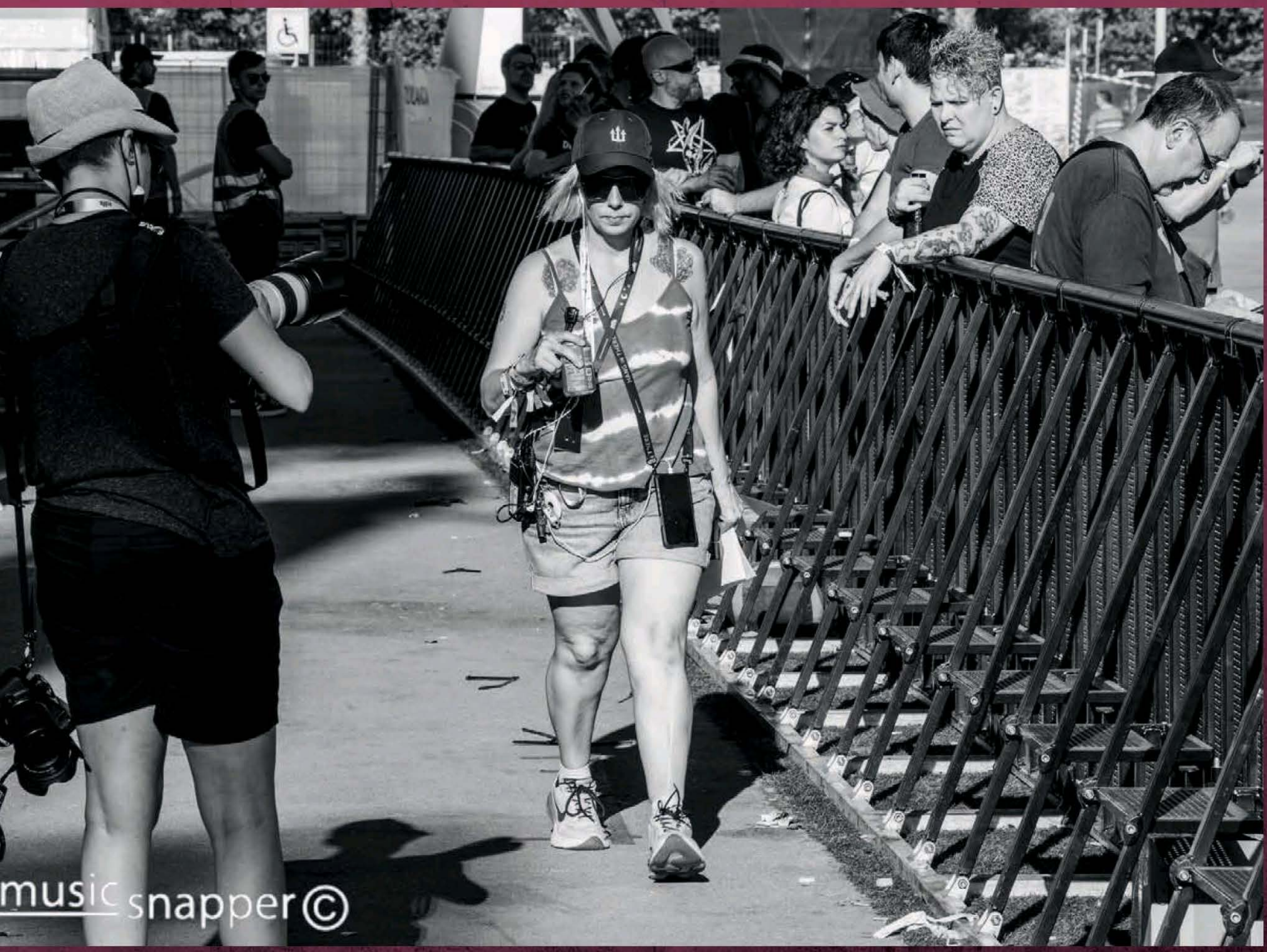
Pues muy buena, desde el principio empecé trabajando para muchos grupos y grandes discográficas como Metal Blade, Frontiers, Maldito Records, etc después Roaddrunner Records con los que tuve la oportunidad de trabajar con Slipknot, los hermanos Cavalera, Slash, Kiss, etc y empezar a trabajar con grandes promotoras como Last Tour. Ahora sigo trabajando con grandes artistas nacionales e internacionales de diferentes estilos como Juno, Within Temptation, Absenci, The Struts, La Regadera, Obús, etc trabajando para Live Nation donde también formé parte del equipo de las tres ediciones de Download Festival Madrid y sigo trabajando en giras que llevan o en Mad Cool con los que trabajando desde 2017 durante unos meses cada año.

El mundo de la música a menudo es sumamente complejo con miles de altibajos. ¿Podrías compartir con nosotros algún momento significativo que siempre recuerdes?

Creo que los más significativos quizás han sido el año 2006 o 2007 que ya pegó bajón definitivo la venta de discos físicos y las descargas eran muchas e ilegales, no existían las plataformas para poderlo escuchar legalmente, y creo que la peor ha sido Covid 19 que paralizó todo.

El ámbito de la promoción musical está en constante evolución. ¿Cómo percibes el estado actual de la promoción musical?

A nivel de artistas, muy bueno, hay una diversidad brutal y mucha calidad pero a nivel de promoción cada vez más complicado sobre todo para las bandas más emergentes e incluso para las que llevan muchos años, que siguen lanzando discos y tocando pero no están en la primera división entonces cuesta mucho más que los medios de comunicación te hagan caso y que ayuden a dar a conocer a un artista y a nivel de conciertos pasa lo mismo, las salas están a rebosar de programación pero al público le cuesta mucho ir a ver un concierto de 2 o 3 bandas menos conocidas a precios de 10/12€ pero si vuelan las entradas con los grandes.



En estos años, ¿han experimentado los efectos de la crisis en la industria musical? ¿Consideras que las plataformas de streaming nos benefician o, por el contrario, tienen un impacto negativo?

Yo he llegado a vivir, trabajando en la industria, la época de superventas de discos y ya estaba empezando a bajar pero aún viví buenos momentos. Las plataformas, como todo, tienen cosas buenas y malas. Ayudan a difundir la música y descubrir muchos artistas de todo el mundo y que la música de bandas españolas llegue a cualquier parte pero por otro lado ha hecho que se pierda el formato físico pero ha pasado lo mismo en el cine, ahora la gente ve las películas en casa en las plataformas y no va al cine o los video clubs han desaparecido porque la gente no va a alquilar películas, esto es lo mismo. Has de generar muchas escuchas para que los músicos y discográficas ganen dinero pero todo evoluciona, cada vez se hace todo más desde el móvil, Tablet, etc, todo es más inmediato y no hace falta esperar dos años a sacar un disco, puedes sacar una canción nueva cada mes o cada semana si quieres.

¿Cuál es tu opinión acerca de cómo Internet y la actual forma de difundir nuestro producto musical, ha impactado en la música y su relación con la audiencia?

Creo que el impacto en la música ha sido la manera de poder llegar a todos sitios, que se pueda escuchar la música en cualquier país y que los artistas tengan más facilidad de ser conocidos fuera de su país. A nivel de los que trabajamos en la industria nos ha facilitado el trabajo por la rapidez e inmediatez de poder enviar a un medio de comunicación, un disco, información sobre un artista, fotos, videos, etc y para la audiencia una manera de acceder a escuchar a muchas bandas hay listas con artistas del mismo estilo o algunas plataformas que te "sugieren" música similar a la que escuchas aunque no siempre acierte pero por otra parte ha sido en detrimento del formato físico y creo que ha impulsado la música en directo que ha hecho que algunos artistas hayan crecido exponencialmente gracias a ello.

Los medios de comunicación musical a menudo nos vemos inundados por la cantidad de música, notas de prensa y eventos que nos llegan al mail ¿Cómo te organizas? ¿Cómo evalúas el estado actual de los medios en este contexto?

Hay que saber cómo ir enviando la información de cada artista para que se fijen en él los medios, el asunto que pones que no pase desapercibido o lo menos posible en relación con el resto que reciben y al trabajar con varias bandas a la vez has de ir priorizando qué sale antes, cuándo está previsto estrenar un tema nuevo, video, disco, cuando comienza una gira y es tener todo bien calendarizado para que no se te escape ningún detalle.

Tras la pandemia todo ha cambiado bastante, han desaparecido medios, otros han reducido el personal y hay mucha más oferta de artistas, conciertos, etc. Lo que vende es lo que más se conoce y es lo que priorizan la mayoría de medos para que sigan teniendo el enganche del público y es lógico pero cuando trabajas también con artistas más emergentes es duro porque hay que picar mucha piedra para que te hagan caso, lo pinchen, saquen alguna noticia, etc. No lo hacen todos los medios pero si la gran mayoría y a veces es frustrante tanto para los artistas como para los que trabajamos con ellos aunque también para los medios que no tienen espacio, tiempo ni personal para poder absorber todo.

Cuéntanos sobre los proyectos en los que estás trabajando en la actualidad y con quiénes colaboras.

Ahora mismo estoy a nivel nacional con Easy Rider, La Regadera, Obús, Juno, Absenci, Ketekalles, PerarnauIV, Tahúres Zurdos, Rash, Vidal, This Drama e internacionales Within Temptation, The Struts y Thumper. Además colaboro con Live Nation en algunos de sus conciertos en Barcelona donde me encargo de atender a los fotógrafos y si necesitan algo de apoyo promocional, trabajé con ellos también en las 3 ediciones de Download Festival Madrid y en primavera comienzo con Mad Cool a gestionar los contratos audiovisuales de todas las bandas, coordinar fosos y apoyo en el departamento de comunicación y prensa.

Háblame sobre la asociación MIM

MIM es la asociación de Mujeres de la industria de la música que se creó en 2016 con el propósito de dar visibilidad a las mujeres dentro de la industria, no sólo para que haya más paridad a nivel de artistas cuando participan en festivales o grandes eventos, si no que otras muchas mujeres que trabajan como técnicas, producción, comunicación, etc tengan fácil acceso a puestos directivos, mismos sueldos, participación en toma de decisiones, etc y que en un futuro la asociación pueda desaparecer porque se hayan conseguido esos objetivos.

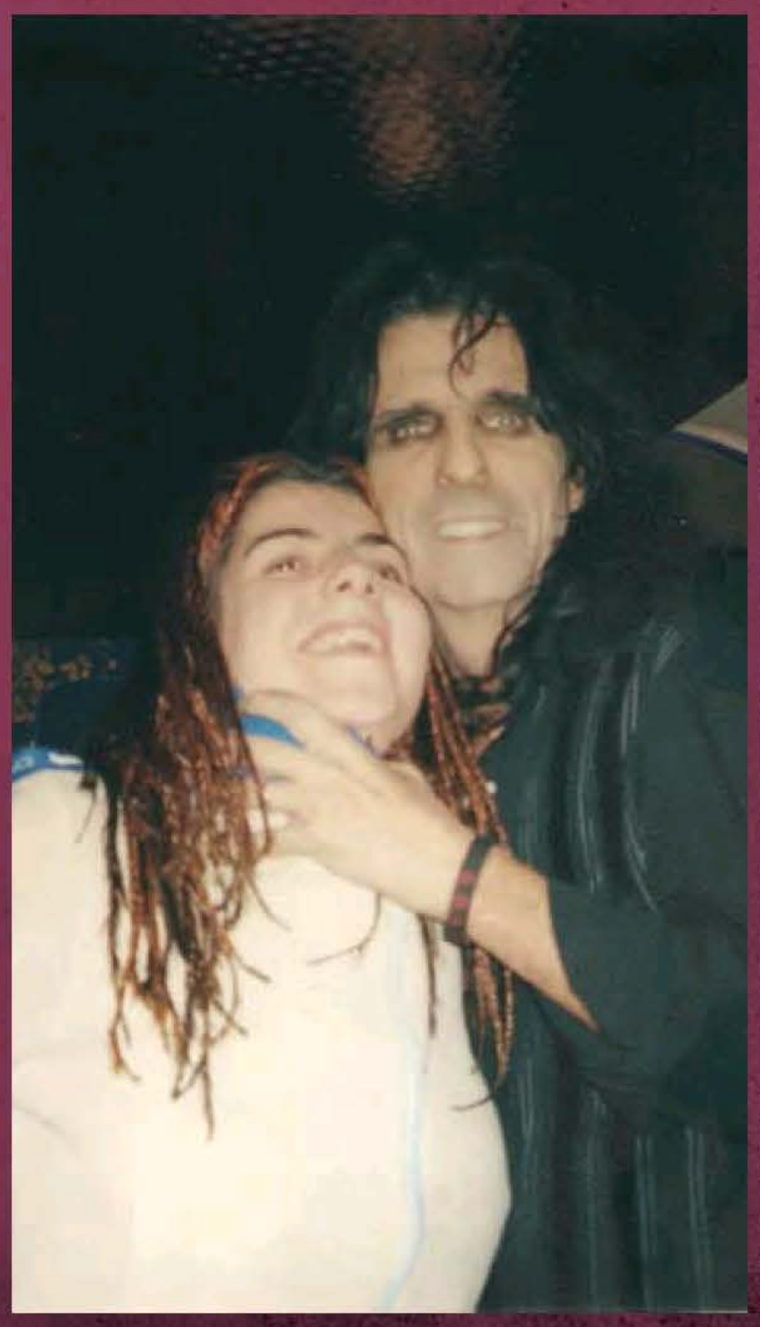
Durante estos años se han conseguido bastantes avances, hay un equipo muy implicado trabajando en ello, y cada vez hay más presencia en fórums y charlas de la industria musical, puestos en grandes eventos con mujeres dirigiendo y gestionando todo lo que conlleva hacer algo de esa magnitud y también a nivel más underground para que haya esa pa-

ridad también además de estar trabajando con otras asociaciones de Europa como "Shesaid.so" o de Latinoamérica además de hacer estudios de género o foros como Inspira para, junto con profesionales de la música iberoamericana compartir los pasos a seguir para conseguir la igualdad. Los hombres también pueden hacerse socios pero no pueden optar a puestos directivos dentro de la asociación aunque si acudir a las asambleas.

Espero que nos veamos pronto. Admiro a personas como tú que persiguen sus metas con determinación. ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir con nuestros lectores para concluir?

Agradeceros a vosotros haber contado conmigo, me ha hecho mucha ilusión.

Y a los lectores apoyen la música, sobre todo a los nuevos artistas, hay mucho talento y buenas bandas, que compren su música y sobre todo que vayan a verlos a los conciertos porque se descubren artistas muy interesantes y que sigan comprando la revista para que siga durante muchos años más.



(DISTRITO UVE, CENSO RIOT GIRL)

El movimiento Riot Girl, liderado por Vane Balón, se creó en 2018 para dar visibilidad a las mujeres en la música. Vane no acepta la excusa de que hay menos mujeres músicas y cree que se debe a la falta de voluntad para buscar opciones con integrantes femeninas. La sección de Riot Girl en Distrito Uve desafía las excusas de que no hay sexismo en la música y se esfuerza por destacar bandas con mujeres. Vane Balón es una figura comprometida y experimentada en la música y la comunicación, y su objetivo es promover la música alternativa de calidad y documentar las nuevas corrientes musicales para las generaciones futuras.

ENTREVISTA A CARGO DE MARTA GRIMALDI

Hola Vane, hace ya años que nos conocemos, aunque no personalmente. Hemos coincidido en varias charlas virtuales, y me has brindado tu apoyo en la difusión de mis bandas. Tus consejos y palabras siempre han sido amables. Te admiro muchísimo amiga. Para comenzar y para quien no te conozca aún ¿podrías contarles a nuestros lectores un poco sobre quién eres y a qué te dedicas?

-Soy creadora de contenido, ya que esta definición engloba absolutamente todo lo que hago. Normalmente me presento como bloguera musical, pero en verdad soy redactora, blogger multitemática, locutora, podcaster, agente cultural, Social media, music curator, content curator... y una apasionada de la música, cultura y comunicación digital sin remedio, jajaja.

Me dedico a comunicar, y ahora mismo me siento muy a gusto con esta etiqueta de comunicadora o divulgadora, y con un matiz importante: potencio la programación inclusiva desde 2018 en todos los contenidos que ofrezco para ejemplarizar que sí es posible cuidar presencia femenina y contenido inclusivo –diversidad- en todas partes (implementé etiqueta #ProgramacionInclusiva en redes sociales hace años). Realmente hasta hace poco no sabía cómo englobar todo lo realizado hasta el momento, pero me he dedicado –y sigo- desde 2010 a interconectar orejas y mentes inquietas con opciones musicales y culturales que considero de calidad a través de creación de artículos, podcasts y material audiovisual –esto último actualmente sobre todo en Tik tok (@vane_balon)-. No sé la cantidad de reseñas de discos efectuados desde 2010 hasta ahora, ni tampoco la cantidad de crónicas de conciertos desde 2011 y tampoco llevo la cuenta de artículos escritos tanto en mis blogs como en otros sitios donde he trabajado y/o colaborado, pero si hiciese recuento la lista sería muy extensa y variada que es otra seña de identidad que me representa: no me encasillo porque hacerlo genera perderse opciones brillantes fuera de la zona de confort, y esta idea de amplitud en rock, metal, punk sin limitaciones la llevo defendiendo desde 2010 que abrí Distrito Uve www.distritouve.com

También me dedico a fomentar la transición digital efectiva en las bases de la Industria Musical (para grupos de música, solistas y agentes del sector como promotores/as, agencias, salas, etc.) a través del e-book "Autogestión básica para la comunicación digital de proyectos musicales" www.distritouve.com/ebook que saqué hace un año y que está registrado en Propiedad Intelectual. En él recopilo mucho material que pongo en práctica y me funciona en redes sociales, contado de tú a tú en un lenguaje comprensible para tod@s porque mi objetivo es que quien adquiera el e-book pueda poner en práctica la autogestión de manera satisfactoria. Llevo años observando demasiada mentalidad analógica en ámbito musical, justo en tiempos en los que la presencia digital es imprescindible porque complementa a la offline. Además, detecté que tampoco

había un punto de partida oficial que ayudara a sentar unas bases para facilitar esta labor a músic@s y como soy de aportar al cambio lo que esté en mi mano uní experiencia, redacción y comunicación digital musical en este manual iniciático de 56 páginas (tamaño DIN A4, por cierto, y descargable en PDF). Todo esto va reforzado con el Aula Virtual VB comunicAction, que he puesto en marcha este 2023 redirigiendo lo que era la web de Agencia VB comunicAction hacia lo que me apetece hacer ahora. En el blog de Aula Virtual ofrezco artículos con material para autogestionar comunicación digital basados en el contenido del ebook. Este espacio también está integrado en un nuevo apartado en la web de Distrito Uve llamado Aula Virtual. Lo he conseguido entrelazar todo y está siendo apasionante esta nueva etapa profesional.

Llevas muchos años involucrada en el ámbito musical. ¿Cómo comenzó tu interés por la música?

-Todo ha sido un proceso atendiendo al destino, sinceramente. He tenido la suerte de que mi padre amase la música, por lo que desde que tengo uso de razón crecí escuchando variedad: Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Scorpions, Triana, Dire Straits, Mike Oldfield... Y mi madre también escuchaba –y lo sigue haciendo- música variada (Sergio Dalma es su debilidad) así que ya ves qué contrastes de hard rock con música ligera, pop, etc. Ahí radica mi filosofía de variedad sonora sin limitaciones, jajaja. Ya con 8 años empecé a escribir en mi primer diario, y por mi comunión mi hermano me regaló un walkman –que aún conservo y funciona-. Por mi cuenta escuchaba cintas de cassette que tenía mi padre, y poco después en casa de mi abuela paterna (Zamora) descubrí una radio que no usaba nadie y me enganché a buscar música. En la adolescencia el que hoy es mi marido junto con otros 4 amigos montaron en el 2000 un grupo de punk rock americano (en Valladolid fue un hito musical en una ciudad tan gris a veces, ya que fue un grupo muy querido y activo...), así que los dos primeros años de actuaciones acudí a todos los directos para mostrar apoyo y descubrí que me encantaba conocer bandas nuevas y sobre todo la magia de la música en directo. El grupo se llamaba Opposite Way, duró más de 10 años en activo. Mi marido fue cantante los dos primeros años pero lo dejó porque él lo veía como hobby y el resto apostaban más por el proyecto a modo profesional. Seguimos apoyando al grupo y acudiendo a todos los conciertos posibles y con cada directo me preguntaba por qué ese talento sobre el escenario no sonaba en los medios POP-ulares (así denomino al mainstream genérico desde mis inicios). Ahí empezó a cocerse dentro de mí inquietudes.

Estaba trabajando en una zapatería de encargada-dependienta desde el año 2004 que terminé el ciclo superior en Integración Social (no se podía ejercer de la titulación porque no existía el puesto por un defecto en el currículo, así que busqué trabajo mientras reivindiqué formalmente durante más de 3 años enviando cartas certificadas cada semana a diferentes Ministerios hasta dar con la entidad que debía arreglarlo. La combatividad formal ya la llevaba de serie).

En 2009 quería hacer algo por unir mis pasiones (redacción y música), pero seguía en la tienda. Unido a que no tenía ataduras económicas (ni hipotecas ni cosas así) decidí dar un vuelco a mi vida: era el momento de intentar algo y no sabía el qué, así que me puse a investigar. Durante 1 año estuve analizando qué se cocía a nivel local, autonómico y nacional. Empecé por abajo, por lo local. En 2010 diseñé la primera versión web de Distrito Uve que estrené el 15/11/2010. Inicialmente había enfocado el proyecto por otro lado (revista física) pero la transición digital había empezado ya y todo me empujó hasta ámbito online y así empezó todo. Y Distrito Uve me llevó a un montón de oportunidades profesionales desde entonces.

¿Y cómo ha sido tu experiencia profesional con Distrito Uve?

A los pocos meses de ponerlo en marcha empecé a trabajar en un periódico local llevando mensualmente el apartado de agenda cultural y zona musical con artículos, entrevistas y crónicas de conciertos. Y se fueron sumando colaboraciones en webzines, luego creé podcast Distrito Sound en otro medio local en 2012, así como material audiovisual para tv online de ese medio local y en 2013 puse en marcha mi podcast Is My Sound fruto de un proceso de acoso y derribo en aquel medio local. Se me vetó en mi ciudad: quienes llevaban aquel medio conocían a mucha gente en mi ciudad, y vete a saber qué fueron contando de mí que me dejó mucha gente de saludar incluso, pero la realidad es que prometieron un dinero que nunca me llegó y me cabreé, lo reclamé y así llegaron los emails con contenido "curioso" que aún conservo a muy buen recaudo, machista a más no poder, y aquello propició el salto a nivel nacional. Bonito empujón a pesar de lo que me costó remontar.

Con el podcast moví entre 2013 y 2015 más de 400 bandas repartidas en varias temporadas. Paré en 2015 porque me quedé embarazada. En 2016 retomé actividad y ya empecé de freelance con servicio de redacción. En 2018 el volumen era suficiente para darme de alta de autónoma y tuve trabajos en revistas como Rock Estatal, Mondo Sonoro Galicia/CyL, colaboré en Radio 3 Extra dirigiendo sección Riot Girl en programa Bandera Negra que dirigía Rami Mctersse entre 2018 y 2020, y el año de la pandemia mutó a formato audiovisual en RTVE online bajo el nombre de Zapatilla, convirtiendo mi sección en Distrito Uve donde aporté contenido musical y cultural una temporada, hasta julio 2021 –que es lo que duró el programa-.

Ya en marzo 2021 estaba trabajando en poner en marcha el podcast Distrito Riot producido por Elros Alcarin, que fue quien me tendió la mano y casi me obligó a hacer algo por mi cuenta –siempre agradecida por tu apoyo-. Estuvimos meses trabajando en silencio en el formato, guiones, contenido... Y marcamos un calendario de estreno que abrí en confianza a quienes nos intentaron luego pisar fechas, pero que reorganizamos rápidamente para que nuestro trabajo silencioso no fuera ni tirado por tierra ni que pareciera que habíamos copiado a otra gente: llevábamos muchos meses más trabajando en ello, había desvelado formato, contenido... todo en confianza... y aquella treta fea me dejó marcada, de hecho ahí empezó mi transición profesional más profunda hasta llegar a hoy.

Como redactora, ¿puedes compartir con nosotros sobre qué temas escribes? ¿Cuál ha sido tu artículo favorito o el más significativo que has escrito hasta ahora?

Escribo de todo, jajaja. Para destacar ahora mismo, sin duda, el blog personal Sopa Frita en mi Cabeza www.sopafritaenmicabeza.blog Me encuentro en un momento personal de evolución y sanación emocional importante, y estoy allí ofreciendo reflexiones diversas desde mis vivencias porque considero clave generar pensamiento crítico. Además, cada texto lleva una pieza musical que recomiendo escuchar junto al texto, ya que enfatiza el mensaje. Y a nivel cultural y musical destaco la nueva sección "Curiosidades" en el blog de Distrito Uve, además de "El poder sanador de la música".

Sobre artículo a destacar hay varios en sección "opinión" del blog de Distrito Uve: me encanta analizar nuevas etiquetas musicales, detectar nuevos sonidos compositivos y describirlos, ya que estoy especializada precisamente en las etiquetas desde los años 90 hasta ahora. Esos los vivo y disfruto al máximo. También cualquiera de los reflexivos en los que intento despertar autocrítica en el sector. Pero quizás los artículos de temática de machismo en

la música son los que considero más significativos aunque sé que mueven menos público, obviamente son menos mediáticos, pero son los que más carga emocional llevan sin duda porque los escribo con conocimiento de causa directa e indirecta: conozco situaciones de muchas compañeras del sector con vivencias horribles que no pueden abrir públicamente, y también vivencias mías que me han ido llenando de más fuerza reivindicativa porque hay mucha impunidad, mucha pose y muchas trabas sibilinas. No hay nada más poderoso que la verdad, y abrir situaciones reales permite poner el foco en un problema que necesita soluciones ya, por lo que los expongo con total solvencia en la información y en donde no tiene cabida la puesta en duda.

Ahora hablemos de Distrito Uve. Explícanos que es Distrito Uve y qué te impulsó a crearlo?

-Distrito Uve es realmente una parte de mí, una extensión de mi visión del mundo musical, cultural, reflexivo... Es un punto de encuentro para gente inconformista, para personas amando la cultura de calidad sin limitaciones. El impulso principal fue demostrar que hay opciones que merecen la pena, y mostrarlas desde mi ventana online era una manera de ofrecer material para demostrarlo. Al final, si quieres que algo cambie debes aportar lo que esté en tu mano, y en mi mano tenía un ordenador, ideas creativas y mucha pasión como motor para arrancar. Enfoqué todo preguntándome "¿qué te gustaría encontrar a ti en cuanto a contenidos, imagen, etc.?" y ahí dejé volar imaginación con creatividad que necesito materializar sí o sí. El resultado ha durado –y sigue- tantos años porque lo abrí con total sinceridad: lo auténtico prevalece porque tira de ideas imaginativas que impactan y que dan frescura periódicamente. Como puse el alma en ello, esa pasión dotó al proyecto de fuerza, supongo. El caso es que sigo con la misma ilusión que al principio, y ya se han cumplido 13 años: al creer en el enfoque nada ha podido apagar la intensidad implícita en Distrito Uve

- Eres autora del censo Riot Girl de bandas con integrantes femeninas. ¿Qué te llevó a realizar este proyecto y cómo ha evolucionado desde su primera edición?

¿Qué desafíos ha enfrentado al crear y mantener el Censo Riot Girl?

-El origen tiene que ver con mi manera de trabajar: en la colaboración en Radio 3 Extra dirigiendo sección en Bandera Negra para visibilizar mujeres en el rock, metal, punk, etc. buscaba opciones con mucha antelación para asegurarme contenidos –siempre he planificado así para no pillarme con el tiempo- y resulta que en dos meses y medio, entre marzo y mayo 2018, fui capaz de encontrar más de 250 bandas solo tirando de buscador Google y redes sociales... Mi mente reflexiva me hizo plantearme cómo era posible seguir leyendo a promotores/as que estadísticamente no había mujeres en la música como hombres para justificar la baja presencia femenina en carteles de festivales... ¡Lo que no había era ganas de buscar! Y decidí combatir esa mentira perpetuada a conveniencia. Desde luego por mucho que se repita una mentira no hace que se convierta en verdad. Se me ocurrió hacer un llamamiento en redes sociales, y en la colaboración mensual de mayo, creo recordar, en bandera Negra lo conté. Se viralizó y decidí que aquel listado debía salir a la luz para servir de ayuda a quienes les costaba encontrar opciones femeninas. Para junio 2018 ya tenía más de 600 nombres. Cada medio año fui generando revisiones y ampliaciones hasta llegar a 2021 con más de 1500 nombres. Por volumen de trabajo no he podido hacer más actualizaciones, algo en lo que estoy trabajando en silencio activamente desde hace algunos meses.

El reto principal ha sido mi falta de tiempo para mantenerlo correctamente. Desde luego la postpandemia ha generado una explosión de opciones con integrantes femeninas fascinantes, y a su vez ha generado una desaparición de opciones recogidas en el censo, aunque otras muchas siguen en activo por lo que se pueden seguir consultando los Pdf en www.distritouve.com/riot-girl. El análisis es muy positivo, porque significa que se están creando referentes y que muchas mujeres y chicas se están animando a generar propuestas musicales, ya que tengo muchos nombres para añadir en la actualización próxima.

Otro reto es el machismo en la música: da igual que haya censos –Mulleres Galegas Kañeras tienen el suyo propio de Galicia que me cedieron para integrarlo en 2018, y si visitas web de Asociación MIM de la que formo parte tienen también censo -y más sitios-, ya que la realidad es que si analizamos presencia en carteles de festivales siguen siendo unos ratios de mierda. Y esto me cabrea soberanamente cuando he comprobado que hay un aumento solvente de opciones increíblemente capacitadas para entrar en circuitos estatales... Sin embargo se repiten nombres una y otra vez, dejando de lado no solo relevo generacional: también oportunidades de visibilización. Es muy fácil la ecuación: si integras nombres de calidad que den la talla en directo son descubiertas por público asistente, luego en redes sociales se genera también movimiento apoyando esos nuevos nombres y va creciendo exponencialmente el apoyo que se traduce en contrataciones en más festivales años siguientes, con ello la exposición y así hasta llegar arriba. Pero el público no va a pedir opciones que NO conoce. Todo el sistema actual en Industria Musical es bastante cómplice de todo esto. Hay gente muy profesional haciendo trabajo de programación inclusiva desde hace años (Curtcircuit es un ejemplo) pero son excepción cuando debería ser lo normal.

Y otro reto es la negación del machismo en la música: mucho color morado en redes sociales cada 8M y 25N, pero pocas contrataciones los otros 363 días del año. Esto choca frontalmente con esa imagen que se intenta potenciar de compromiso... Y los datos no mienten. Cada año se elaboran estudios, uno de ellos desde Asociación MIM que me parece muy relevante porque arroja datos sobre la realidad de mujeres sobre escenarios y entre bambalinas. Hay techo de cristal, hay mucho compadreo perpetuando machismo heredado –sea consciente o no-, hay mucha pose –detectada gente en redes sociales que se venden en sus muros como que apoyan la igualdad pero en comentarios de posts diversos muestran realmente opinión y he alucinado-. Así que repito: SÍ HAY MACHISMO EN LA MÚSICA, lo he vivido y conozco a compañeras que lo han pasado francamente mal por vetos –muchas conocidas, sorprendería-. En mi caso los he capeado y confrontado, no le tengo miedo a nadie porque he ido de por libre siempre, siendo quizás también un hándicap que me ha frenado el llegar más lejos y/o el conseguir más propuestas profesionales aun a sabiendas que no me falta experiencia y preparación (si fuese hombre estoy segura que mi situación profesional sería otra porque habría llegado mucho más lejos, y me da igual que suene a arrogante: estoy harta de leer y escuchar a gente "¿cómo no estás en tal sitio o en este otro, que lo que haces es muy bueno?" y siempre pienso lo mismo "porque hay muchos techos de cristal que romper, mucha mediocridad encumbrada por padrinos y madrinas y en nuestro país –y más en música- hay muchas ganas de apagar a quien brilla"...), pero todo esto me ha dejado muy claro que queda mucho por hacer y que hacen falta más voces alzadas denunciando todo esto activamente.

Como profesional con una larga trayectoria en la industria musical, ¿cuáles son los cambios más significativos que has presenciado en el sector a lo largo

de los años? ¿Qué opinión te merece la escena actual en nuestro país?

-La digitalización es el cambio más brutal, y a su vez el lastre de la Industria Musical. En las bases (grupos de música, solistas y agentes del sector como agencias, promotores/as, salas...) no hay casi profesionalidad ni profesionalización. No se firman contratos, y esto genera engaños a la orden del día pero lo que es peor: está normalizado. Todas estas malas artes generan precarización en el sector, que se ha posicionado en el "todo vale" y "todo gratis". En la música llevan años sin un marco legal específico que les ampare ante ciertas situaciones, así que se ha convertido en "tocas a cambio de visibilidad o si te niegas ya vendrán otros que digan que sí"... Esto alimenta esa espiral, siendo una pescadilla que se muerde la cola porque nadie acomete cambios necesarios. Y bandas que se niegan a formar parte de eso acaban quemadas porque vienen detrás otras formaciones aceptando condiciones lamentables. A esto suma rivalidades absurdas –sobre escenarios y entre bambalinas- que impiden unión para hacer fuerza... He notado un cambio en ciertos ámbitos musicales, donde hay más hermandad quizás pero que no termina de extenderse al resto de lares. No quiero desmerecer a la gente que suma, que sí la hay, y cada vez que encuentro a profesionales así apoyo todo lo que puedo cuando puedo y como puedo pero hay rivalidad como habitual modus operandi, y hay que trabajar en que la unión hace la fuerza.

En cuanto a qué me parece la escena actual de nuestro país te diré que me parece fascinante en calidad si hablamos en términos de opciones que se mueven en lo que considero la verdadera escena, la que se mueve por locales de ensayo. Si hablamos de medios POP-ulares mi opinión cambia bastante. Hay mucho nivel compositivo: hornadas post rock que no tienen nada que envidiar a escena internacional, igual que en metalcore, hard rock, hardcore, thrash metal, experimental, indie elaborado, black rock (esto último tiene que ver con bandas de rock alternativo mutado ejecutado en grupos con integrantes femeninas que he detectado desde hace más de un lustro y ya he escrito artículo hace años)... En fin, que tenemos que mostrar orgullo por el material nacional musical que tenemos, pero sería genial darlo a conocer, y ahí fallan los medios de comunicación porque hay muchos pequeños, algunos intermedios y pocos grandes que se hagan eco, por lo que el embudo invertido impide que lleguen arriba muchos de los que merecen sonar por todas partes. Sí salen en podcasts (hay muchas opciones de programas maravillosos dando apoyo a bandas), algunas webzines intermedias y algún que otro programa en primera línea mostrando opciones del circuito no mainstream pero el embudo invertido, insisto, hace que esté completamente segmentado lo que llega a un público amplio.

Y luego hay otro debate que abrí en 2018 a modo de multi entrevista en el blog de Distrito Uve: "underground versus mainstream". Consta de 3 partes, y a varias personas dedicadas a Industria Musical de aquella época las uní en el blog para responder varias cuestiones al respecto. Realmente hay bandas que no quieren salir del underground, entonces mi reflexión es que a veces se crean guetos sonoros y hay talento que se pierde en el anonimato: ¿hasta qué punto compensa no mostrar lo que haces y ofreces solo por convicciones sectarias?... Hay creencias limitantes, conscientes e inconscientes, que siguen dominando ciertos discursos en relación a escenas musicales, y me entristece. Supongo que la visión que tengo en Distrito

Uve es que el material de calidad llegue a cuanta más gente mejor, pero dependiendo de las escenas no se comparte esta idea a la hora de publicitar la música. Me genera un continuo debate que ha propiciado cambios intensos en mí. Al final, como todo, hay prejuicios, pero en escenas donde se pide que no los haya son los que más pegas suelen poner a abrirse a público masivo. Curioso...

¿Cómo ha sido la respuesta de la industria musical y del público en general ante esta iniciativa?

-Tuve mucho apoyo con el Censo Riot Girl por parte de público, y a la vista está que es colaborativo (al final de cada PDF menciono a mucha gente que me aportó datos como muestra de agradecimiento). Sobre Industria Musical es que tampoco yo hice una labor intensa para promoverlo porque nunca lo planteé como algo a propósito, fue más bien un "dejarme llevar" ante acontecimientos inesperados y por eso tampoco lo enfoqué para promoverlo intensamente. En 2021 cerré acuerdo con Linkmusic –he trabajado allí como embajadora digital y bloguera entre 2019 y hasta mayo 2023- que generaron buscador con parte de contenido del censo y su base de datos propia, una herramienta dinámica muy buena que sigue en activo y recomiendo visitar porque permite segmentar por zona geográfica, estilo, etc.

Sí hay festivales pequeños que me enviaron correos en su momento y me consta que han consultado censo e integrado opciones en sus carteles, y eso ya me generó satisfacción. Pero al no poder mantener correctamente el censo por falta de tiempo, y que lo llevo todo sola, siento que ha sido mucho más lo que he recibido de lo que esperaba que pasaría con la iniciativa. El balance es completamente positivo, sin duda, a todos los niveles.

¿Dónde más estás involucrada actualmente en el ámbito musical?

Ahora estoy involucrada en mis propios proyectos al cien por cien. Decidí centrarme en lo que verdaderamente me apetecía hacer, inmersa en un proceso de transición profesional que se me inició en la pandemia, 2020. Estoy centrando mucho el tiro en locución, podcasting, blogs, Tik tok, aula virtual VB comunicAction y blog personal. Por ahora no puedo desvelar nada, pero estoy trabajando en silencio en varias cosas que me tienen emocionadísima, la verdad.

En octubre, estrenaste una nueva sección en Distrito Uve llamada "El poder sanador de la música". Me parece una sección maravillosa que puede ayudar a muchísima gente. Háblanos de ella ¿Cómo surgió?

En 2020 ya llevaba tiempo dándole vueltas a ir a la cárcel de Villanubla a visitar a un preso que yo conocía mucho antes de que ingresara en 2017 y que siempre estuvo ligado a la música (metal en concreto). No sé la razón por la que me empezó a rondar esta idea por la cabeza, me vino sin más una mañana en la oficina cuando nos empezaron a desconfinar. Con la pandemia mi estabilidad profesional se rompió completamente, y ahí empezó todo mi proceso de cambio planteándome todo lo que estaba haciendo. No era feliz, y se debía en gran parte a no estar haciendo lo que sentía. Este replanteamiento ha terminado confluyendo en esta sección, y el origen es el centro penitenciario de Villanubla.

Pospuse esa visita durante años porque al ser autónoma debía centrar el tiro en conseguir trabajos para pagar facturas y demás. El trabajo me absorbió por completo... casi no tenía tiempo libre. Curraba mucho pero se iba una gran parte en gastos fijos (el sistema de autónomos de nuestro país para proyectos pequeños es una ruina, y meses de verano en los que casi no entra trabajo si salen gastos fijos igualmente...). Decidí darme de baja en diciembre 2022 (era mi salud mental o seguir de autónoma). Pasé unas semanas tristes sintiéndome fracasada, pero la vida siempre sabe ponerte en el camino en el que debes estar. Después de mi crisis emocional comprendí que había estado en un camino erróneo porque me había apartado de la parte emocional, de la redacción emocional que siempre ha estado dentro de mí y que había descuidado varios años –los de autónoma, había que pagar facturas, comer, etc.-. Por eso fui teniendo claro qué quería hacer y sobre todo qué no quería hacer y el destino, además, cómplice de mi cambio y transformación, en mayo de este año 2023 me puso en camino contactar con quienes me podían ayudar para ir de visita a la cárcel –no es fácil si no eres familiar del preso-. En junio escribí carta que envié al centro penitenciario dirigida a Miguel Ángel (Terre) y en junio obtuve su respuesta que me permitió subir en agosto por primera vez a verle. Hablar con él, saber que tiene un grupo de música allí y lo que le ha supuesto de ayuda emocional seguir con la música mientras cumple condena me salvó a mí: me quité prejuicios, he conocido que la culpa existe al igual que asumir

responsabilidades de actos duros, y comprendí que debía hacer algo para contar historias como la suya.

Llegar a todo esto me hizo reconectar con mi redacción emocional, una de mis especialidades. Tuve claro desde el principio el título de la sección porque yo empleo la música como purga emocional desde pequeña, así que sí, "el poder sanador de la música" resume muchas vivencias. A partir de entonces voy de visita cada mes, de hecho su entrevista/testimonio está en el blog disponible junto a otras como cáncer de pecho, duelo ante muerte de padre y madre, burnout musical, salud mental, etc. Hice un llamamiento en redes sociales pidiendo gente que quisiera formar parte de la sección abriendo vivencias y mostrando música que les ayudó en su proceso y la respuesta fue muy bonita, teniendo desde septiembre material semanal confirmado hasta diciembre. Y continúo desde enero 2024 porque muchas historias más están esperando a salir.

La gente con sus vivencias puede ayudar mucho a sanar a otras personas pasando por lo mismo, y si no ayuda a sanar al menos sí ayuda leer que hay más gente pasando por lo mismo. En tiempos donde predomina el egoísmo, esta sección es un oasis precioso donde entrelazar emociones un@s con otr@s, y no hay mayor poder que el de la música interconectando. Además, mi papá tuvo depresión dos años, una experiencia súper intensa para mí que me enseñó mucho a modo de acompañante de alguien con problemas de salud mental, y quise poner en marcha esta sección también para enfocar el problema de salud mental y visibilizarlo. No es un tabú, quiero romper con ello, y he conseguido que mi padre hable formando parte de la sección porque quiere ayudar. Estoy disfrutando muchísimo con el desarrollo de esta sección. No os la perdáis: de corazón os lo digo porque no hay ninguna historia publicada o por publicar con la que no haya llorado preparando artículo, y todas llevan aprendizajes que ayudan a despertar reflexiones, como me gusta que ocurra con todo lo que ofrezco desde mi trabajo.

Mil gracias por tu tiempo Vane, es para mí todo un honor poder entrevistar a una persona con tu experiencia, te deseo todo lo mejor ¿algo que te gustaría transmitir a nuestros lectores?

-Gracias por contar conmigo y por valorar tan bien mi trabajo. Siempre tengo la sensación de que lo que ofrezco no es suficiente, quiero hacer más y a mayor escala, y leerte me da mucha energía para continuar porque significa que sí va llegando en verdad lo que voy haciendo.

Me gustaría decir a quien está leyendo que no deje nunca de ser inquiet@, que la cultura mueve el mundo. Que abra emociones, que deje atrás el "qué dirán" y lo transforme en "di lo que quieras porque me importa una mierda", y que nunca pierdas tu personalidad: cada persona es única, y tenemos muchos frentes abiertos para cambiar lo que predomina por todas partes que es intentar apagar a quien brilla. Esto hay que cambiarlo para erradicar bullying, acoso laboral, etc. Si comprendes que apoyar es más valioso que rivalizar, de la mano es más fácil todo.

Aprende a discernir entre compañer@ y trepa, agudiza tu instinto y criterio: a mí me han puesto palos en las ruedas por no tragar con movimientos sorprendentemente trepas y muy inesperados que tuve que afrontar con el apoyo solo de una persona, pero seguí girando contra viento y marea a pesar del veto velado y aquí sigo: no le tengas miedo a nada ni a nadie, porque si lo que haces y ofreces es bueno, sincero, original y creativo todo se irá dando para que puedas continuar sin problema. Solo teme el perder tu criterio.

Abrazos y gracias por haber leído tremenda chapa, pero desde el corazón, ya sabes, jajaja.

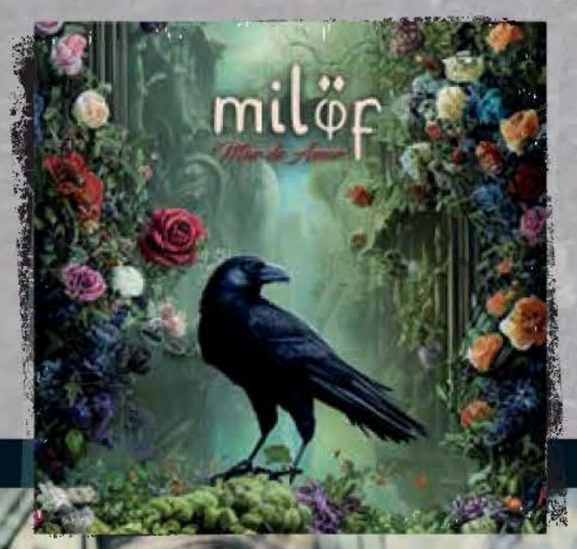
Milöf

TEXTO : QUIM BRUGADA
(TNT RADIO ROCK)

Para este especial Metal Ladies, como mandan los cánones, vamos a ocuparnos de una banda con fuerte presencia femenina aunque no es una banda formada exclusivamente por mujeres, de hecho no se puede ni considerar una banda, se trata del duo de Metal/Rock Alternativo **Milöf**.

El duo lo forman **Rubén Bailon**, guitarrista y productor de **Noctämbuls**, junto a su pareja, **Alicia Cortés**, vocalista en **Santos y Rebeldes**, que es, sin lugar a dudas, la parte más importante de esta propuesta.

Se formaron en el año 2020, justo al empezar la pandemia de Covid 19, lo que les lastró bastante a la hora de iniciar y desarrollar su proyecto musical. Poco a poco, a lo largo del mismo año 2020 y los siguientes 2021 y 2022 se fueron afianzando y fueron progresando en el desarrollo de su disco debut, *"Mar de Amor"*, que vio la luz, finalmente, el pasado mes de Octubre de 2023.



El disco se podría considerar una obra "homemade" pues ellos dos han hecho absolutamente todo lo referente al álbum y también a la banda. **Alicia** se ha ocupado del diseño del logo, una original combinación de una clave de Sol, una clave de Fa y la imagen, omnipresente en el trabajo, de un cuervo. El diseño de la portada, del libreto interior y de todos los dibujos y fotografías que aparecen en el CD son también obra de esta polifacética mujer. La producción, grabación, mezclas y masterización de todo el álbum están hechos en Micasa estudio de **Rubén Bailon** por los dos miembros de la banda, sin intervención externa de ninguna clase e incluso han ido más allá, toda la grabación, guionización, diseño y producción de todos los videos que tiene publicados **Milöf** hasta el momento son también obra única y exclusiva de ellos dos.

Todas las composiciones las ha realizado **Alicia**, complementadas por los arreglos y las sugerencias de **Rubén** y eso se nota pues se podría decir, sin equivocarse lo más mínimo que cada una de las doce canciones que contiene el álbum son reflejo de las experiencias vitales y de los sentimientos personales de ella. Hay temas muy introspectivos, que hablan de sus sentimientos, de sus dudas, de sus aciertos y de su forma de vida, otras con dedicatoria a gente de su entorno más próximo como su hija mayor, **Mar**, a la que dedica el tema que da nombre al disco, *"Mar de Amor"*, canción que se empezó a componer con el nacimiento de la niña y que ha seguido evolucionando durante los últimos, o primeros, 18 años de su vida, hasta dar cuerpo a un maravilloso tema que destila amor por todas partes, *"Mamá no llores mi pena"*, dedicada, obviamente a la madre de la artista o varios temas compuestos para dar salida a sentimientos relacionados con el mismo **Rubén**.

Musicalmente el disco es una amalgama de estilos distintos y de diversas influencias provenientes de muchos y diversos lugares. En los temas se pueden oír tintes de jazz, de blues, de country, de música folk y, sobre todo, de rock, pop y metal. Esto le da una variedad tan amplia que, a buen seguro, cualquier persona, provenga de donde provenga y tenga los gustos musicales que tenga, va a encontrar una o más canciones que le gusten y le emocionen dentro del álbum.

La voz de **Alicia** es, probablemente lo más destacado del disco, una voz dulce, con formación clásica de conservatorio que le da un punto de soprano en algunos momentos, que es capaz de alcanzar todos los matices y colores necesarios para realizar un excelente trabajo en este sentido.

Y es que las canciones del álbum están formadas por multitud de capas superpuestas que permiten hacerlas funcionar de diversas maneras. En formato acústico, con piano y voz o con guitarra y voz, los temas tienen un nivel de intimismo y de emoción capaz de tocar el alma de los que los escuchen, en formato eléctrico, con banda completa, se suma a lo dicho anteriormente la energía y la potencia necesaria para convertirlas en piezas de rock muy bien desarrolladas que pueden funcionar perfectamente en una sala.

Las melodías pegadizas son la seña de identidad de la mayoría de temas del disco, algunas de ellas con aires muy pop que les vienen muy bien a su estructura compositiva y las melodías vocales son la esencia de las canciones, la voz de **Alicia** les da fuerza y a la vez ternura y sentimiento, siendo capaz de transmitir como nadie las emociones necesarias para llegar al oyente.

Temas como *"Te quiero sentir"*, *"Alcohol"* y *"En el Extremo"* son todo potencia, con clara influencia del metal y se combinan, magistralmente con temas más intimistas como *"Mar de Amor"*, la preciosa balada que cierra el disco, *"Mamá no llores mi pena"* y *"Dulce Locura"* junto a los demás, que podríamos definir como en el término medio entre unas y otras.

Nada en el disco es casualidad y todo está muy bien premeditado, el orden de las canciones, la estructura musical de cada una, el desarrollo lírico y el trabajo instrumental y vocal de la pareja. Las orquestaciones en determinados momentos y los coros que llenan de contenido las partes que podrían ser más críticas en cada uno de los temas.

Se nota, y mucho, que tras este debut hay años de trabajo, de desarrollo y de proceso creativo hasta llegar al grado de madurez necesario en cada tema para poder publicarlo.

Y esto es el principio del camino del duo, a partir de ahora, aparte de estar ya centrados en ir componiendo temas para el que será, dentro de un tiempo razonable, su segundo disco, se encuentran en pleno proceso de búsqueda de los músicos que tienen que conformar la banda para los conciertos en directo en formato eléctrico y también en pleno proceso de búsqueda de lugares y promotores interesados en verlos tocar.

Milöf aporta frescura, innovación, sentimiento y novedad en un mercado musical quizás demasiado saturado de propuestas sin sustancia ni identidad propia. Se agradece, de vez en cuando, el surgimiento de propuestas de este tipo, atrevidas, sin miedo al qué dirán y sin encasillarse en ningún estilo concreto, simplemente recoger influencias de todo lo que les gusta o les atrae, procesarlo íntimamente y darle su impronta personal hasta conseguir una identidad propia y original que los distingue del resto de propuestas parecidas.

Si este artículo os ha despertado la curiosidad por escuchar a **Milöf**, podéis hacerlo en las principales plataformas digitales o dirigiros a la propia banda, a través de sus redes sociales (milofmusic en todas ellas), para comprar el CD en formato físico y poder disfrutar del gran trabajo gráfico hecho por ellos mismos junto con la música.

Electric Drinks

Por ser lector de HAMMER la mayor
web de espirituosas relacionadas con el Rock
te regala un **15% dto** utilizando el código

-MHELECTRIC-

-código de un sólo uso-

www.electricdrinks.es

WOLF SALA

2023 DOM 01.10 LOIKAEMIE + YUGULAR + TEMPESTAD MAR 03.10 BRUCE SOORD
JUE 05.10 FRANK TURNER VIE 06.10 CADENA PERPETUA + LUCHO AL ATTAQUE SÁB 07.10 MIDJUNGARDS + ERZSÉBET
DOM 08.10 PUYA VIE 13.10 SEEK EM ALL SÁB 14.10 HAVALINA JUE 19.10 FM + DARE VIE 20.10 PAUL ALONE
SÁB 21.10 METAL CAT FEST MIE 25.10 DEVOTIONAL TOUR SÁB 28.10 KAMI & R DE RUMBA
VIE 03.11 THE BIRRA'S TERROR + ÚLTIMO REKURSO SÁB 04.11 HELADO NEGRO VIE 10.11 TONINO CAROTONE
SÁB 11.11 P.A.I.V.N GANG JUE 16.11 STRAY FROM THE PATH + MAKE THEM SUFFER + VOID OF VISION + KNOSIS
VIE 17.11 VECINOS + PINPILINPUSSIES SÁB 18.11 MAMÁ LADILLA
MIE 22.11 KAOS & DJ CRAIM + DJ SHOCCA & FRANK SICILIANO VIE 24.11 AL·LÈRGIQUES AL POL·LEN
SÁB 25.11 SINKOPE VIE 01.12 NENA DACONTE SÁB 02.12 VICTOR RUTTY JUE 07.12 CHAMELEONS MIE 13.11 GO_A
SÁB 16.12 RAYDIBAUM DIV 22.12 PORRETAS 2024 VIE 19.01 BULL BRIGADE + ARTISTAS INVITADOS
SÁB 20.01 SATURNA + MONTE VISTA DRIVE VIE 26.01 MARÍA RUIZ SÁB 27.01 DELALMA SÁB 03.02 CORPUS DELICIT + DAGEIST
VIE 16.02 THE NIGHTINGALES JUE 22.02 DOGS D'AMOUR VIE 23.02 LA DESBANDADA SÁB 02.03 UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR
MIE 06.03 MASTERPLAN + FIREWIND JUE 07.03 XAVIBO DIV 03.03 MIRANDA DOM 10.03 SUPERSUCKERS VIE 15.03 SIENNA
SÁB 16.03 CARLA COLLADO DOM 24.03 AMISTAT DIV 12.04 TRISOMIE 21 VIE 19.04 MARKY RAMONE
DIV 28.04 SOGE CULEBRA SÁB 27.04 MONJAMON FESTIVAL V9.0 VIE 03.05 COLECTIVO PANAMERA

SEP23 → MAY24

ALMOGÀVERS, 88. BARCELONA
WOLFBARCELONA.COM/CONCIERTOS
INSTAGRAM | FACEBOOK @SALAWOLF

ESTRELLA
SALA WOLF

SCAN ME / SCAN ME / SCAN ME / SCAN ME / SCAN ME / SCAN ME /

GATO NEGRO STRINGS

150 años fabricando cuerdas para guitarrc

+34 93 231 27 07
gatonegro.com
contact@gatonegro.com
@gato_negro_strings

GATO NEGRO

CAMISETAS PERSONALIZADAS

El mejor catálogo en textil publicitario

*** Serigrafía digital directa**
***Serigrafía Tradicional**
***Transfer DTF**
***Vinilo de corte**

Estampa tu camiseta desde 1 unidad.
Sin gastos de fotolitos y pantallas.

695 942 269

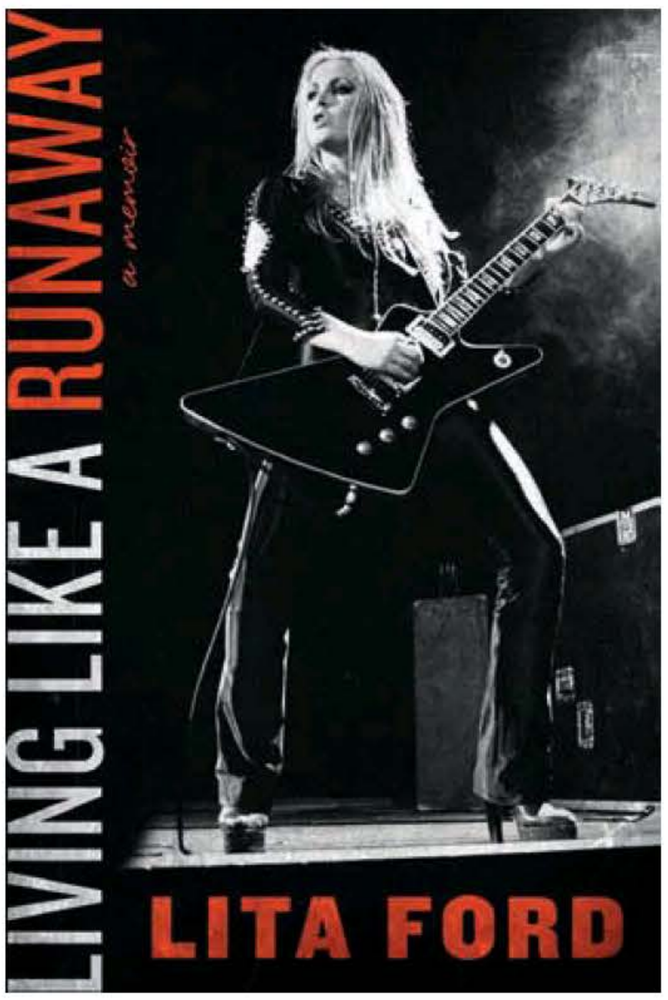
FOOD TRUCK

Conciertos · Festivales · Eventos ·
Fiestas Privadas · Caterings

trotterspizza@gmail.com
689 075 479

trotters®

Desde Metal Hammer apoyamos especialmente la literatura y daremos cancha tanto a novedades como a libros clásicos que, de una forma u otra, están en conexión con nuestra música favorita, ya sean biografías de bandas como relatos que han sido fuente de inspiración de las grandes bandas de la escena rockera.



LITA FORD
LIVING LIKE A RUNAWAY

Editor: Harper Collins, publicado: 23 de febrero de 2016, 272 páginas.
Texto: Albert Perera

El nombre de Lita Ford no resulta desconocido para ningún aficionado al hard-rock. La vocalista y guitarrista británico-estadounidense alcanzó la popularidad en la década de los 70 por haber formado parte de la banda de rock integrada exclusivamente por mujeres **The Runaways** (1975-1979). Posteriormente forjó una carrera en solitario durante los 80 aprovechando una década dorada para el rock en la que obtuvo notable repercusión por ser una de las pocas representantes del sexo femenino en la escena.

El libro que nos ocupa se editó en 2017 únicamente en inglés pero su lectura sigue siendo tan válida como el primer día. En él, Lita deja claro que las ha vivido de todos colores con primeros nombres y que, a pesar de algunas revelaciones, seguramente debe callar más de lo que revela.

Lita Rossana Ford, hija de un inglés y una italiana que se conocen en la II Guerra Mundial después de vivir un tiempo en Inglaterra se trasladan a California, lugar que siempre ha considerado su casa. Su primer concierto fue en 1971 con Black Sabbath. Lo que no podía esperar es la influencia en el aspecto personal que acabaría teniendo aquello. Si alguna cosa la marcó en su juventud fueron las **Runaways**. En la narración queda claro que la llamó Kim Foley para entrar en el grupo pero no de qué la conocía para hacer esa llamada.

Las historias de esos años son espectaculares, desde las típicas locuras que pueden hacer una panda de adolescentes en gira al hecho que el mismo Robert Plant le ofreciera tocar el bajo en **Led Zeppelin**, o ir habitualmente a casa de Richie Blackmore y llegar a... intimar. La cosa sigue, **Dee Dee Ramone** le contagió una enfermedad venérea. De hecho, **The Ramones** fueron unos compañeros habituales de gira incluso por UK. Este desenfreno hizo que abortara a los 16 años o que Cherie Curie pasase por lo mismo por citar solo lo más destacable.

En Japón eran unas estrellas y del país nipón volvieron como trío tras la marcha de Jackie. Fue sustituida por Vicky que uno de sus mayores méritos fue ligar con Phil Lynott en una gira por Irlanda. Los cambios en la banda no eran extraños e incluso Joan Jett se hizo cargo de las voces. Lita explica estos episodios con naturalidad y sin tapujos. Uno se va dando cuenta que conoció a personajes relevantes de la historia musical del siglo XX. Sin ir más lejos, en el 78 viviendo en Londres conoció y llegó a intimar con Paul Cook de los Sex Pistols. A través de la vivencias y desavenencias relatadas se va viendo claro que el grupo, **The Runaways**, no tenía un futuro claro y acaba produciéndose la separación.

Los inicios de su carrera en solitario no fueron fáciles y mientras conoce y comparte experiencias con Glenn Tipton (recurrente su aparición en diversas épocas de su vida), Eddie Van Halen o Nikki Sixx (mucho más que un amigo) llega a ganarse el pan en trabajos normales para poder pagar la grabación de un disco y cotejar los gastos que conlleva una banda. Edita así en el '83 *Out for Blood*.

En este punto conoce a **Tony Iommi** con el que se ceba especialmente. Relata su relación en la que narra desde su impotencia sexual al abuso de drogas pasando por violencia machista. No ahorra detalles.

Uno de los puntos importantes es cuando **Sharon Osbourne** ejerce como su mánager. Llega el punto álgido de su carrera con hits como aquel *Close my eyes forever* con Ozzy. En este período conoce a **Chris Holmes** que se convierte en su marido aunque revela que no contrajo matrimonio muy convencida... aunque lo hace dos veces. A partir de la muerte de su padre su carrera experimenta un bajón. Separación de Chris Holmes, la muerte de su madre a la que dedica el tema *Lisa*, e intentos de reflotarse como un programa de tv con Clarence Clemmons (el saxo de Bruce Springsteen) o el hecho que casi se une a la banda de directo de **Michael Jackson**, cosa que vetó el mismo Michael al tratarse de una artista con nombre, carrera y personalidad propia.

Otro de los episodios fundamentales de su vida es la relación con Jim Gillette con quién se casó a las dos semanas de conocerse, se muestra resentida hasta el punto de no mencionar su nombre. Sentimientos de desesperación, ansiedad y pérdida muy profundos que no aleja hasta separarse. El divorcio pasa por ser una de sus peores experiencias vitales. Acarreó la pérdida de la custodia de sus hijos a los que siente haber perdido afectivamente. En aquellos años no paró de trasladarse hasta asentarse en una isla remota de las Bermudas en donde se dedicó plenamente a sus hijos. Más adelante edita *Wicked Wonderland*, disco del que reniega y se produce el primer intento de reunión de las **Runaways** en el '99 a la vez que un intento de reality show al más puro estilo *The Osbournes*.

La vuelta a su anterior vida con la salida de *Living Like a Runaway*, giras con **Def Leppard** o **Poison** y la reconexión con Cherie Curie o Kim Fowley hace que vuelva en sí. Todo lamentándose de sus 17 años con Gilette con los constantes intentos de reunión de **The Runaways**.

Una interesante lectura de una mujer que abrió camino donde no había, en un mundo plenamente dominado por los hombres y que supo aprovechar para forjar una carrera.

BAD TOUCH

BITTERSWEET SATISFACTION
THE BRAND NEW ALBUM

Marshall RECORDS

DIRAWISH

SYMPTOMS OF SURVIVAL

BROADSIDE

HOTEL BLEU
OUT NOW

TEXTO : JORDI TÀRREGA FOTOS: BANDA

«FAIRYTALE OF NEW YORK» KIRSTY MACCOLL & THE POGUES

*"Es una gran canción, pero es exagerada la cantidad de veces que suena en Irlanda cada vez que se acerca la Navidad. En mi opinión, hay canciones mucho mejores de los Pogues, pero aun así es un clásico y puedo entender perfectamente el por qué la gente lo puede calificar de tema perfecto". (**Keith Fay**, guitarrista y cantante de **Cruachan**)*

Tocaba en estos navideños días acercarse a un estilo musical que suele ser denostado, es anacrónico y puede resultar hastiante y cansino: el *villancico*. Es un género absolutamente tradicional y, normalmente, de villancicos conocidos hay los que hay, es todo un reto crear uno de nuevo y que llegue a ser cantado y asimilado por las masas. Eso sí, conseguir esa proeza implicaría que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, escucharía tu canción. **John Lennon** y **Boney M.** lo consiguieron en su día, pero resulta más habitual hacer versiones de los que ya existen, eso es mucho más fácil. Pero hubo un día de 1987 en el que una banda de rudos borrachos irlandeses asombró al mundo creando uno de los más bonitos *villancicos* que ha conocido la humanidad acompañado de un video exquisito. Pero estamos hablando de un grupo de *punk* con instrumentos tradicionales irlandeses y de un tipo como **Shane McGowan**, así que esa maravilla nacía con una anomalía: la letra impedía radiar la canción en las radios generalistas. Pero era tan bueno, que sigue sonando hasta la saciedad hasta día de hoy.

*"Es un tema más tranquilo, es otro tipo de rollo pues no es el estilo que yo suelo escuchar, aunque yo escucho de todo. A mí los temas que van con partes de piano y con estructuras que cambien me parecen muy interesantes". (**Luís Tormo**, líder de **Another You**)*

Se suele decir de "Fairytale of New York" que es el único villancico real, he aquí la crudeza de sus letras en la que una pareja de inmigrantes sin recursos se comunica en los felices días de Navidad de lo que parece ser una relación epistolar, aunque sube de tono y parece un diálogo cara a cara. Una de las voces la pone el propio **Shane**, la otra una invitada que pasó a la fama desde ese día: **Kirsty MacColl**. La cantante inglesa tuvo la oportunidad de participar pues era habitualmente propuesta por su entonces marido productor, **Steve Lillywhite**, en los trabajos del mismo. La genial vocalista murió el año 2000 siendo arrollada por la lancha de un magnate en tierras mejicanas. A **Shane** tampoco le han ido mucho mejor las cosas, postrado en una silla de ruedas después de caer en un concierto. Por otro lado, que esté vivo todavía, es un milagro. Ríanse ustedes de **Ozzy**, un angelito si lo comparamos con el irlandés.

*"¡Una preciosa canción! Mi villancico favorito junto con "Little Drummer Boy". Me encanta la interacción entre las voces masculina y femenina. No puedes evitar sentirte animado por esas melodías. ¡Buena elección!" (**Will Richards**, batería de **City of Thieves**)*

LOS INICIOS

La influencia de **The Pogues** es absoluta y a día de hoy hay bandas que llenan grandes recintos como los **Dropkick Murphys** que son herederos directos del sonido **Pogues**. Si **Thin Lizzy** aunó el *rock* duro con la música celta los **Pogues** hicieron lo propio con el *punk*. Hay ahí afuera decenas de bandas que siguen su estela como **The Rumjacks**, **Flogging Molly** y demás. Pero los **Pogues** son inimitables. Se fundaron tras una charla en los lavabos de un concierto de los **Ramones** y el nombre es una abreviación de "*Bésame el culo*" en gaélico. Toda una declaración de principios que no le hizo ni gracia a la discográfica. *Red Roses for Me*es un primer paso, pero en el seminal *Rum, Sodomy and the Lash* de 1985 la cosa se dispara. Allí ya se vislumbra la genialidad de **McGowan** a la hora de componer. Sus carencias vocales quedan tapadas por actitud e imagen. Sus orejas de soplillo y esa dentadura desordenada de piano estropeado lo hacen icónico.

*"Me encantan, son únicos en su estilo, empecé a escucharlos a mediados de los noventa y aún sigo siendo fan de ellos, si me das a elegir un concierto de Metallica o The Pogues elegiría a estos últimos de goleada". (**Antonio Donovan** de **Saurom**)*

"FAIRYTALE OF NEW YORK", LA OBRA MAESTRA

Con *If I Should Fall from Grace with God* crean la obra maestra de 1988 y el grupo pasa a primera línea en todo el mundo especialmente por "Fiesta" y el tema que nos ocupa: "Fairytale of New York". Cómo una banda de punks armados con un arsenal de instrumentos *folk* pudo conquistar el mundo se explica por las maravillas que encierra la obra. **Jem Finery McGowan** crearon el villancico definitivo. Los copos de nieve caen mientras **McGowan** toca un piano. Las imágenes de su detención en la celda de los borrachos son en blanco y negro y tras la preciosa intro pasamos a un ritmo 6/4, el habitual de las canciones irlandesas. Llevarlo al vals, que también es 6/4 es fácil, y aquí explota la magia. Antes hay referencias a perdedores, borrachera, un viejo alcoholizado que le dice que no verá otra navidad y apuestas. El protagonista cierra los ojos, borracho, para soñar con su amada.

*"Y uno de los colegas empezó a tocar los acordes de guitarra, y me llamó por mi nombre a través de la P.A., preguntándome si me apetecía tocar el "Fairytale of New York"; pero casi obligándome a acompañar la canción con la batería. Entonces no conocía ese tema, pero se me daba bien tocar la batería, así que fui hacia allí y comencé a tocar. Todo se desarrolló sin problemas hasta que la introducción terminó y el infierno se desató con ese ritmo del verso pasando el tempo a 6/4. (**Birk**, guitarrista de **Demon Head**)*

Hay recuerdos de cuando se conocieron la pareja de inmigrantes, siempre hablando en pasado "*eras guapo, tú eras muy guapa...*". Se conocieron una noche de navidad con **Sinatra** sonando y los borrachos cantando y pidiendo otra más mientras recuerdan antiguas promesas: "*Eras la reina de Nueva York... me prometiste que Broadway me estaba esperando...*". Todos los sueños y esperanzas de la pareja joven han terminado y el alcohol y el frío de la ciudad que nunca duerme, les abrazan. "*Pero el viento pasa a través de ti... y este no es un lugar para viejos*". Luego vienen los reproches, que no son pocos y sí muy explícitos.

*"Esta canción suena en la radio y en todas las tiendas por Navidad. De hecho, estoy sorprendido de que se haya convertido en un himno navideño con letras como esta". (**Johan Carlsson**, bajista de **Sparzanza**):*

"Eres un vago
Eres un punk (NDA: antes del punk como estilo de música un "punk" era el tipo al que se sodomizaba en la prisión)
Eres una vieja puta en la basura
Acostado allí casi muerto bajo un goteo en esa cama
Eres un cabrón, gusano
Eres un maricón pésimo y barato
Feliz Navidad a tu culo
Ruego a Dios que sea nuestra última Navidad."

Pero el espíritu navideño templa a la pareja y la letra termina con esas líneas de reconciliación en la que teníamos sueños compartidos, nos necesitábamos a ambos, aunque hay también el reproche de la chica: "*Me quitaste mis sueños*". Pero el chico responde al final: "*He construido los míos alrededor de los tuyos*". Todo culmina con el maravilloso estribillo de
"Y los chicos del coro de la Policía de Nueva York siguen cantando 'Galway Bay'"
"Y las campanas suenan por noche buena".
Visité Galway solo para pasear por su bahía en una de mis excursiones a Irlanda, paseando a solas mientras anochecía... También visité Inishmore por **Riot**, pero eso ya es otra historia. La isla esmeralda es mágica.

*"Nuestro encargado del merchandising Steffe me odiará por esto, pero nunca me han gustado los Pogues. Y odio las canciones sobre la navidad (Risas)". (**Niclas**, guitarrista de **The Baboon Show**)*

VEREDICTO

"Fairytale of New York" supera a todos los villancicos jamás creados por la sencilla razón que muestra la otra cara de la Navidad. Lo idílico y mágico están allí, pero la realidad es que por estas señaladas fechas vas a tener que compartir mesa y dialogar con gente con la que te unen lazos de consanguineidad y nada más. No es bonito y algunas cenas son auténticos peajes que uno tiene que pasar una vez al año, algo que no queda reflejado en los almibarados villancicos tradicionales. Aquí no hay niños jesuses ni guirnaldas, sólo sueños rotos de la inmigración irlandesa en el sueño americano. Por otra parte, está el alcohol, siempre presente en estas fiestas. **McGowan** fue un poeta maldito como siempre lo consideró el gran **Joe Strummer** de **The Clash** cuando tuvo que sustituir a **Shane** al frente de los **Pogues**. Ya en el siguiente disco las drogas y el alcohol habían golpeado al líder y el declive empezaba. Pocos temas componía y sacarlo de gira era meterlo en un ataúd. Hoy es triste verlo, pero se ganó la eternidad con esta maravilla. Hasta 10 veces ha sido número 1 "Fairytale of New York" sólo en Inglaterra. Gracias por esos años y feliz navidad maestro.

*"Me gustan mucho The Pogues. En realidad, me acabo de mudar a Irlanda. No por los Pogues, pero he disfrutado caminando por las colinas brumosas escuchando los primeros dos álbumes de The Pogues. La música tradicional irlandesa tiene un estatus tan hermoso en las comunidades locales de Irlanda... siempre siendo tocada y compartida en los pubs. (**Birk**, guitarrista de **Demon Head**)*

WHEN EMPIRES FALL

A LA VENTA EL 26 DE ENERO DE 2024

DARK RAILS RECORDS

WWW.DARKRAILSRECORDS.COM WWW.MIDJUNGARDS.COM

DEMONS PUNK RECORDS

www.demonsshop.com

DEMONS RECORDS

El poderío de las mujeres en el rock y metal: Un legado de autonomía y transformación

ENLACE AL CANAL
x.com/byneontelegram
O escanea el código QR:

En el vibrante mundo del rock y metal, la presencia de las mujeres es una narrativa de empoderamiento y cambio revolucionario. Desde los albores del rock, las mujeres han estado al frente de una batalla por el reconocimiento en un ámbito mayormente dominado por hombres. Esta lucha se hizo patente en las décadas de 1960 y 1970, con figuras emblemáticas como Janis Joplin y Joan Jett, continuando con bandas como Nightwish, Theatre of Tragedy, The Gathering, Lacuna Coil, Within Temptation y Arch Enemy, que con su liderazgo femenino, han desafiado la noción de que el metal es un territorio exclusivamente masculino.

TEXTO : MATTIAS CHURRUCA, SPIRALIS PRO

En Chile, la situación refleja esta tendencia global. Artistas como **Denise Corales**, líder y vocalista de **Agua Turbia**, se han convertido en iconos de la liberación femenina en la música. Asimismo, es imposible pasar por alto la influencia de **Violeta Parra**, cuyo legado ha sido fundamental en la evolución del rock chileno y sus múltiples variantes.

Este empoderamiento femenino ha dado origen a una oleada de nuevos proyectos en la escena, con bandas como **Burned Matches**, **Alimine**, **Cabaretta**, **Turtle-Sun**, y **Piedraluz** a la vanguardia, de la mano de **Spiralis Pro**, agencia que emerge como un faro en la industria musical, un crisol de talento e innovación en constante expansión. Esta agencia, considerada la más grande del país, está compuesta por un equipo de profesionales con vasta experiencia y un profundo amor por la música, enfocándose en la producción, prensa e internacionalización de sus artistas.

LA DIVA PÚRPURA

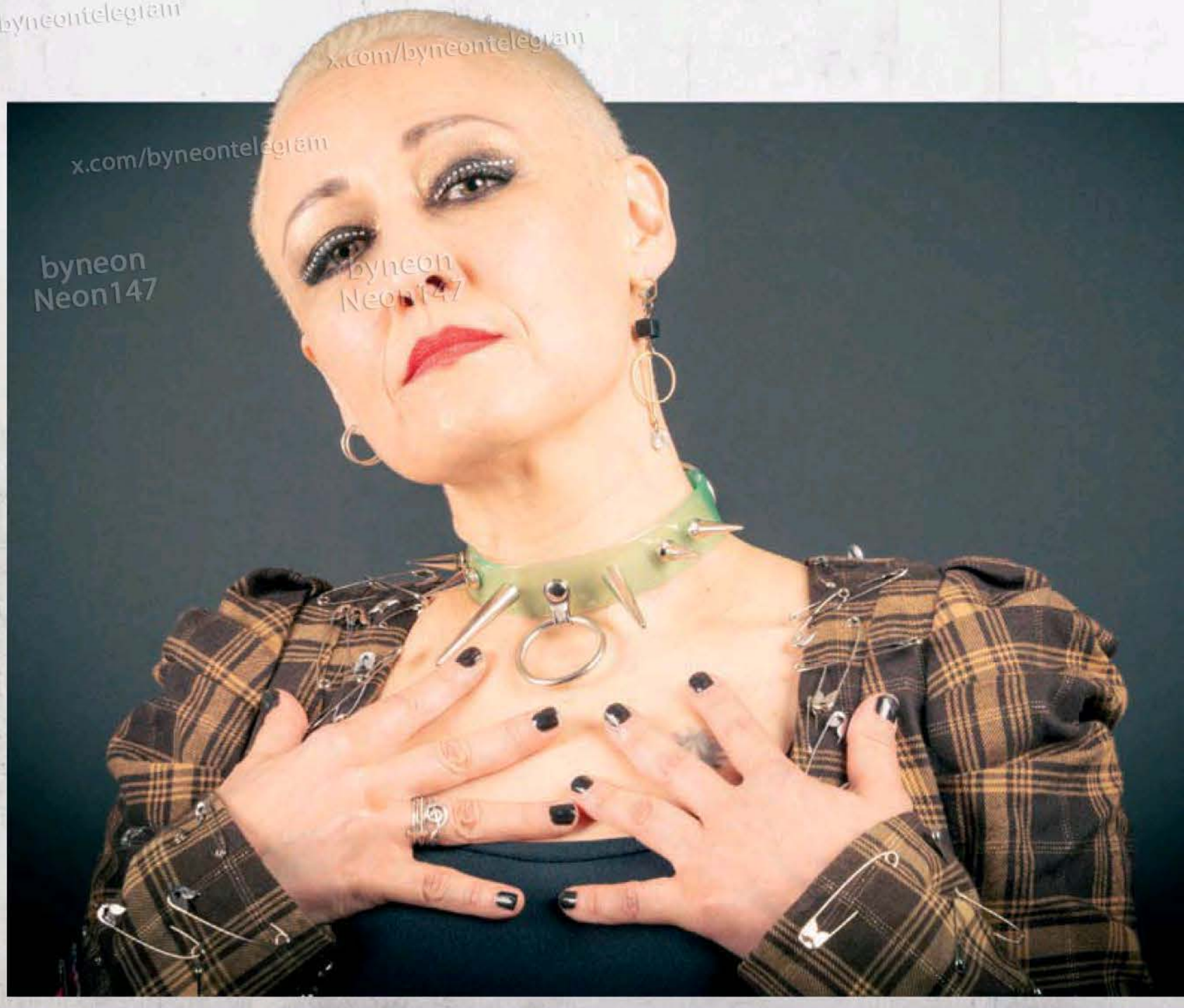
Paula "Paly" Carrasco, la líder y vocalista de la banda chilena **Alimine**, destaca por su voz mezzosoprano y su estilo único, consolidándose como una figura prominente en el metal chileno. A lo largo de los años, **Alimine** ha experimentado cambios en su alineación, pero siempre manteniendo la pasión y el compromiso con su música.

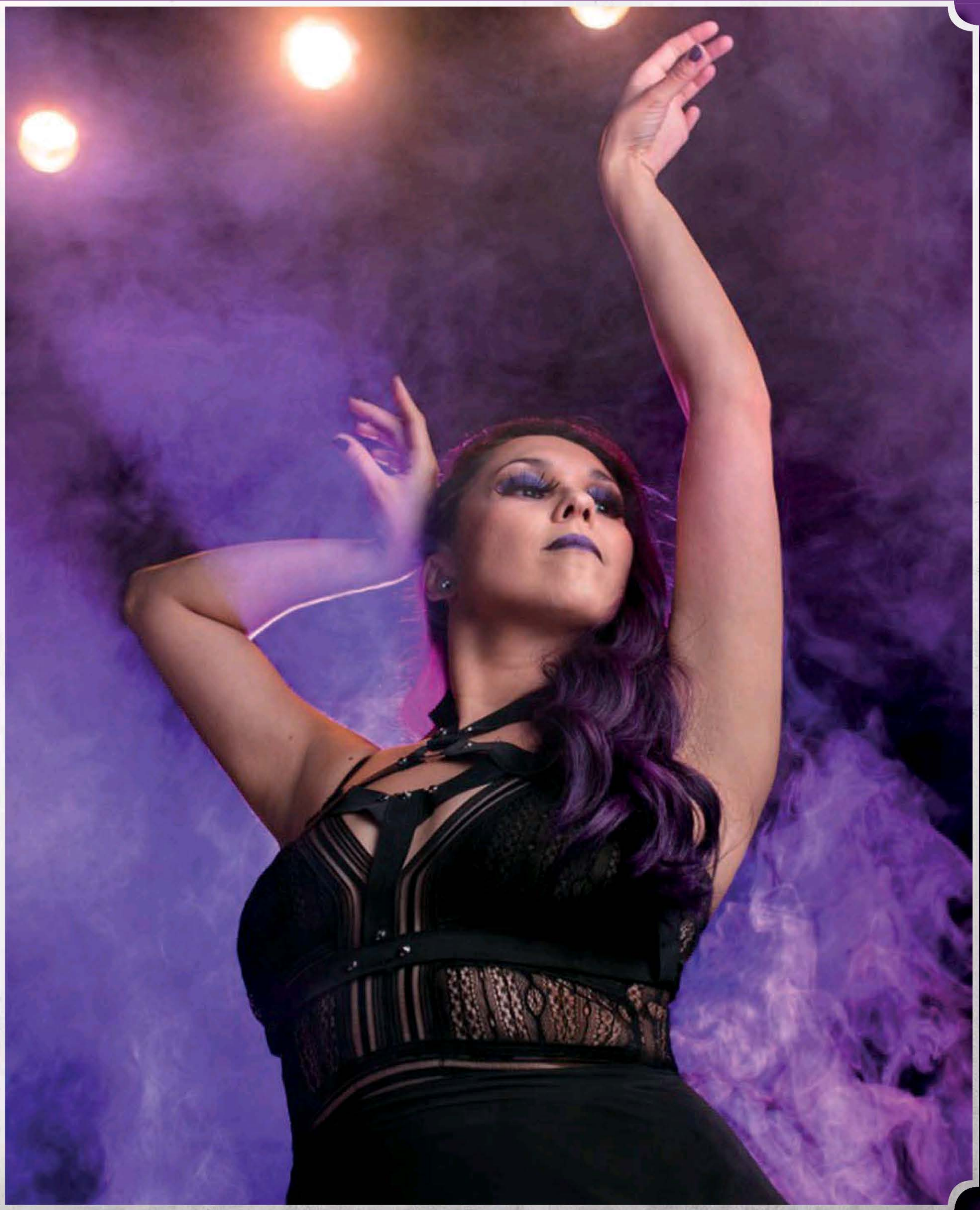
Paly, apodada la "**Diva Púrpura**" por sus seguidores, es una figura multifacética: una mujer bisexuada, neurodivergente, vegetariana y amante de los animales. Esta diversidad se refleja en su música y en su compromiso con la comunidad, participando en varias colaboraciones y proyectos musicales. Su música no solo representa un nicho en Chile, sino que también habla a una audiencia global, resonando con aquellos que buscan un mensaje más oscuro y profundo en su música.

LAURA LUCAVECHI

Laura Lucavechi, líder de la banda chilena de pop-rock **Cabaretta**, ha marcado un hito en la música chilena con su diversa trayectoria artística. **Cabaretta** continuó su ascenso con el lanzamiento de su segundo álbum '**Lady**' en 2009, presentándose en icónicos escenarios como **La Trastienda** en **Buenos Aires**. Su single '**Lady**' recibió una gran promoción, apareciendo en canales como **MTV** y **Much Music**.

Paralelamente, **Lucavechi** ha tenido una notable carrera en danza y arte escénico, fundando la primera compañía de danza butoh en Chile en 1995 y dirigiendo el Catedral Colectivo de Arte desde 1998. Su diverso talento y compromiso con el arte la han posicionado como una figura central en el rock chileno y en la escena artística en general.





CONSUELO LILLO

Consuelo Lillo, como líder de la banda chilena de rock-pop **Piedraluz**, ha emergido como una figura prominente en la escena musical de Chile, marcando su presencia con habilidad y pasión. Continúa su trayectoria ascendente con los singles "**Final**" y "**Una vez**", y actualmente están trabajando en un nuevo material discográfico bajo la producción de Boris Reyes.

Consuelo, con una profunda conexión musical desde su infancia, comenzó tocando el piano y la guitarra, influenciada por bandas como Rhapsody y Sonata Árctica. Su camino en la música ha sido una evolución natural de su pasión y habilidades, transformando sus experiencias personales en composiciones cautivadoras.

FUFU

Francisca "Fufu" Draipan, líder y vocalista de **TurtleSun**, se ha establecido como una figura prominente en el metal alternativo progresivo en Chile.

Francisca, no solo destaca por su impresionante habilidad vocal, que abarca desde tonos medios y agudos hasta graves potentes, sino también por su presencia escénica. Esta presencia permite al público sumergirse completamente en la experiencia de **TurtleSun**. Además de ser una vocalista talentosa, **Francisca** es técnico en sonido y posee una vasta experiencia en canto, lo que ha contribuido significativamente a la evolución y el éxito de la banda.

CAM F.O

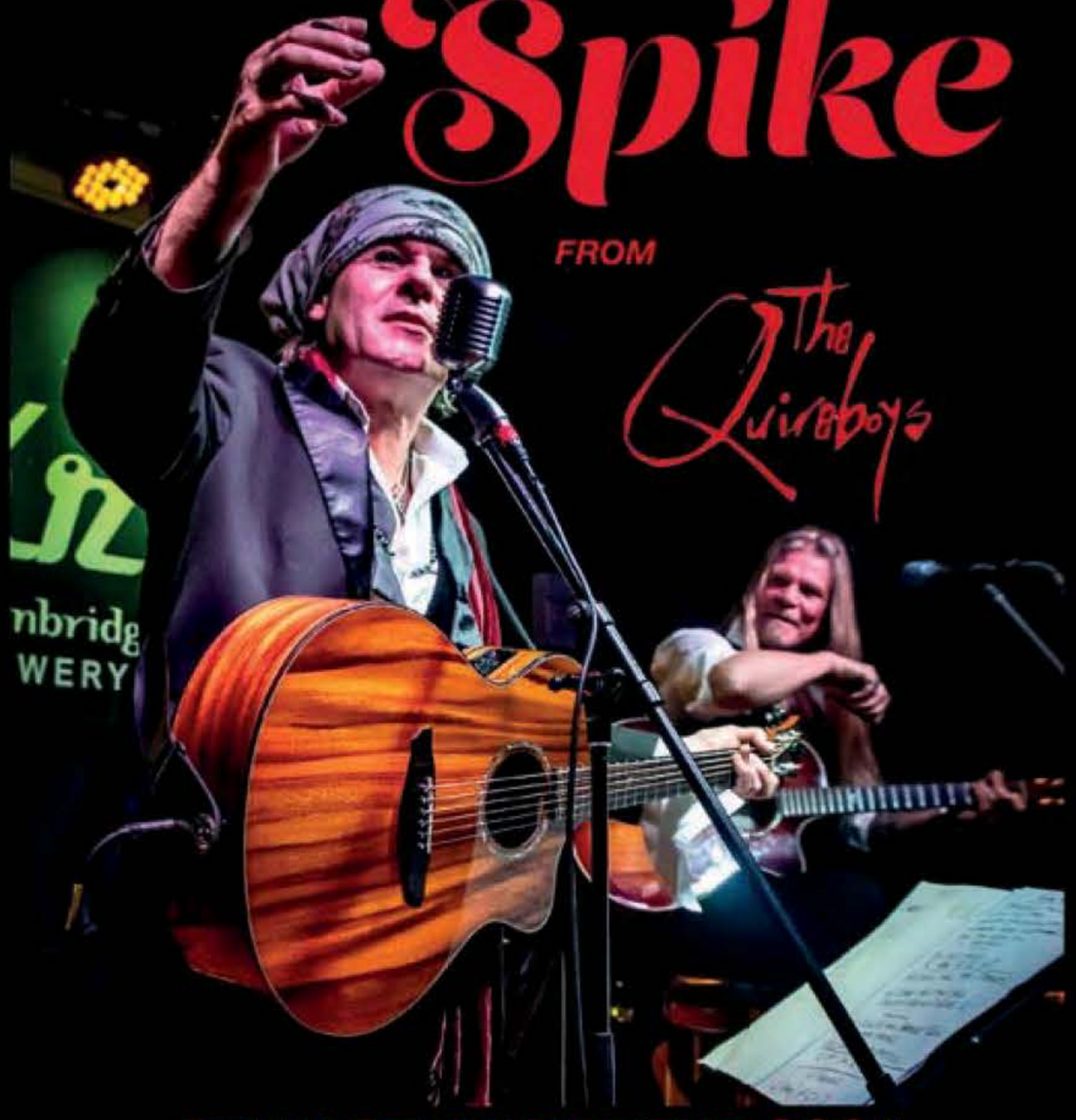
Camila Fiedler Olate, conocida artísticamente como **Cam F.O**, emerge como una figura significativa en la escena del metal chileno y el rock alternativo como bajista de la banda **Burned Matches**. Su trayectoria musical comenzó con el piano a los siete años, influenciada por la banda alemana **Lacrimosa**, lo que la llevó a explorar varios instrumentos hasta encontrar su pasión y habilidad en el bajo. En su estilo se reflejan influencias de destacados bajistas como Simon Gallup de **The Cure**, **Andy Rourke** de **The Smiths** y **Yenz Leonhardt** de **Lacrimosa**.

Además de su carrera musical, **Cam** continúa su formación académica en odontología en la Universidad de Chile, destacando por su participación en múltiples ayudantías y proyectos. Su dualidad como artista y estudiante refleja una versatilidad y dedicación que la distingue en el ámbito musical y académico.

Spike

FROM

The Quireboys



SPIKE SPANISH TOUR 2024

ENERO 11 MADRID – ROCKVILLE
ENERO 12 VITORIA – URBAN ROCK
ENERO 13 BARCELONA – RAZZ 3
ENERO 14 VALENCIA – 16 TONELADAS

Mutick

HAMMER

LETZ ZEP

FROM ENGLAND THE NUMBER ONE OFFICIAL TRIBUTE IN EUROPE TO

LED ZEPPELIN

SPAIN TOUR 2024

Enero 19 - Vigo - Master Club
Enero 20 - La Coruña - Garufa
Enero 21 - Santander - Escenario Santander
Enero 23 - Sevilla - Custom
Enero 24 - Granada - Granada 10
Enero 26 - Badalona - Sarau
Enero 27 - Vitoria -Urban Rock

Mutick

HAMMER

6 MARZO - BARCELONA - SALA WOLF

7 MARZO - MADRID - SHOKO

8 MARZO - PAMPLONA - TOTEM

Mutick

HAMMER

MARK STANWAY'S KINGDOM OF MADNESS

PERFORMING CLASSIC MAGNUM SONGS FROM THE CELEBRATED 1978-94 PERIOD

FEATURING

Brian Badhams

Mo Birch

Richard Bailey

Mark Stanway

Mickey Barker

Chris Dando

Alan Bell

"A night of Magnum nostalgia"
www.getreadytorock.me.uk

PLUS

April 11th
BARCELONA - Sala Wolf

April 12th
VITORIA - Urban Rock

April 13th
SANTANDER - Escenario Santander

April 14th
MADRID - Shoko

Tickets from https://mutick.com

Mutick

WWW.KINGDOMOFMADNESS.CO.UK

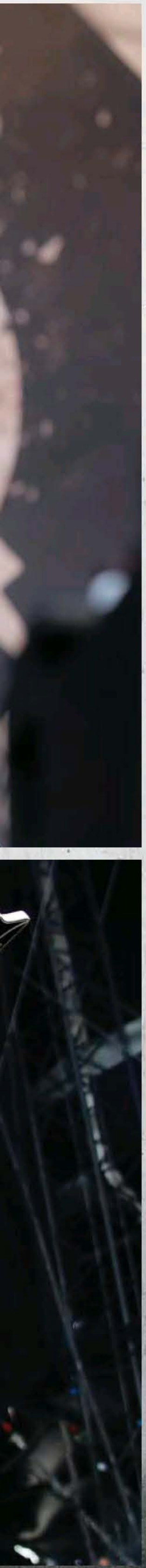
LIVE !!

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Un recopilatorio de algunas de las mejores fotos en directo de nuestros dos fotógrafos mas veteranos Juan Sanz y Alfredo M Geisse

ARCH ENEMY (Juan Sanz)

NITA S. -Alice Cooper- (Alfredo M Geisse)



BLUES PILLS (Juan Sanz)

TANYA O. – Whitesnake - (Alfredo M Geisse)

BUTCHER BABIES (Juan Sanz)

DELAIN (Juan Sanz)

ELUVEITIE (Juan Sanz)

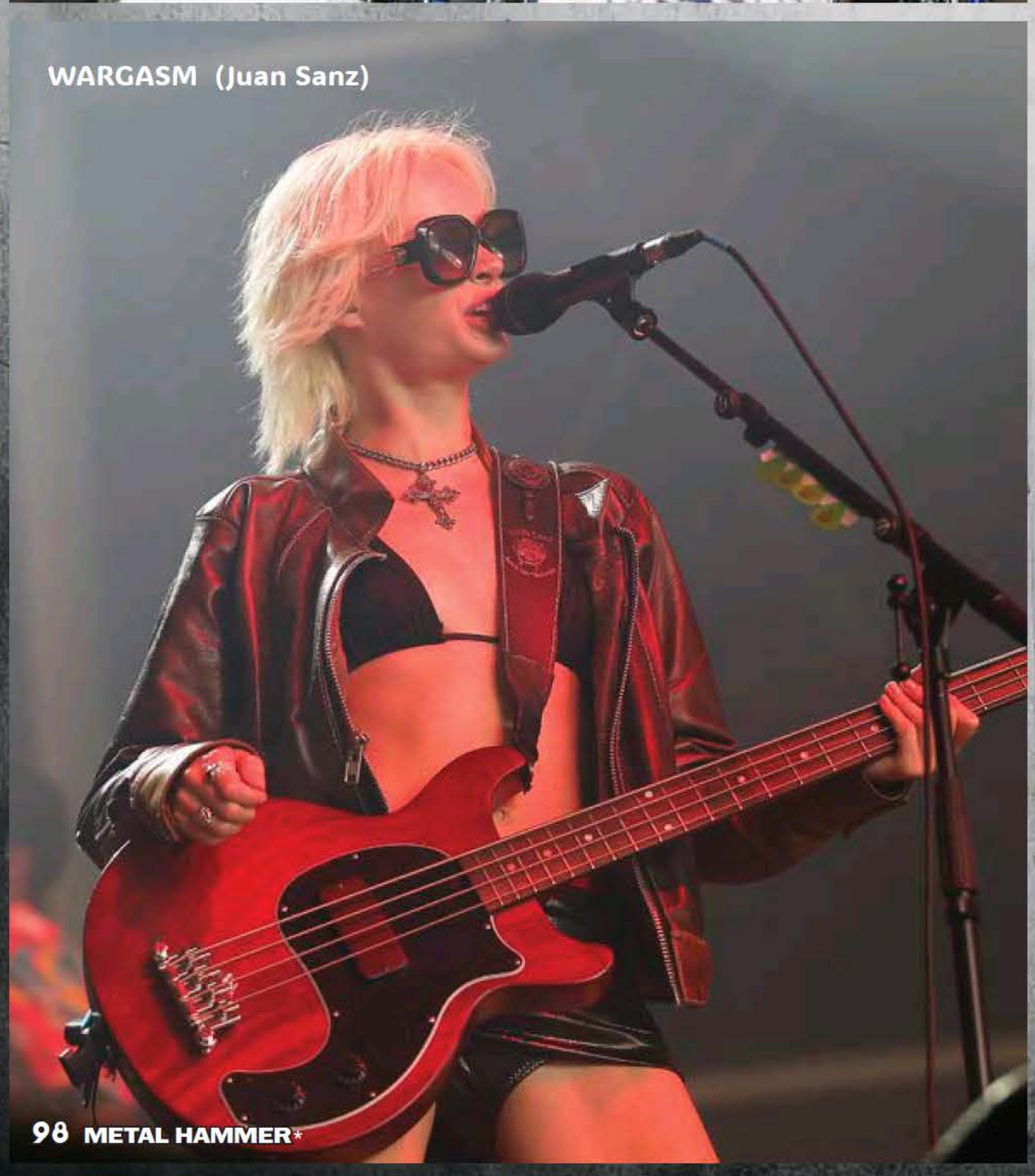
SKILLET (Juan Sanz)

FEVER 333 (Juan Sanz)

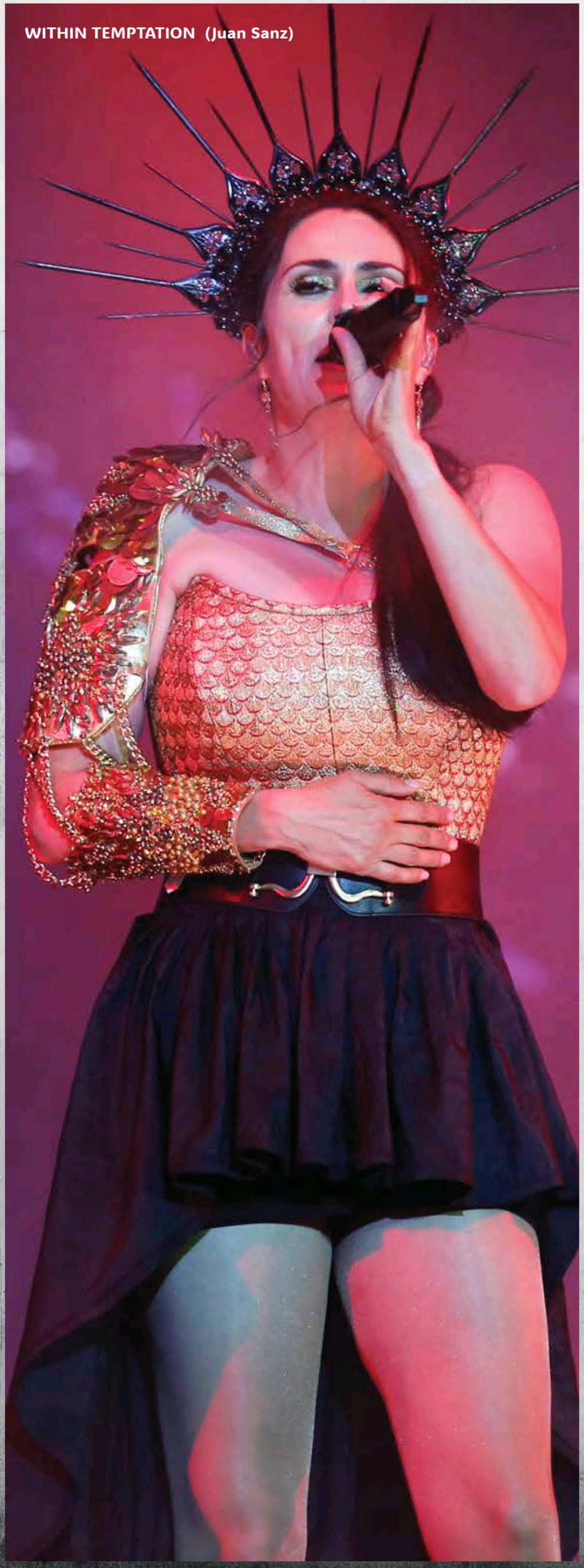
KONTRUST (Juan Sanz)

WALLS OF JERICO (Juan Sanz)

WARGASM (Juan Sanz)



WITHIN TEMPTATION (Juan Sanz)



METAL HAMMER
LA REVISTA DE HARD ROCK MÁS LEÍDA DE EUROPA

Graham Bonnet Band

GBB INTERPRETARAN "DOWN TO EARTH" DE RAINBOW ENTERO

SPAIN TOUR 2023
DIC 3 - MAHON - MUSIK BOX
DIC 5 - GRANADA - EL TREN
DIC 6 - SEVILLA - CUSTOM
DIC 8 - VIGO - MASTER CLUB
DIC 9 - LA CORUÑA - GARUFA
DIC 10 - SANTANDER - ESCENARIO STDER

Mutick
HAMMER

ANGELUS APATRIDA
AFTERMATH

„Aftermath" es el nuevo disco de la banda de heavy metal más importante de la península, ANGELUS APATRIDA

Una obra maestra con colaboraciones estelares de Jamey Jasta (Hatebreed, voz), Pablo García (Warcry, guitarras), Todd La Torre (Queensrÿche, voces) y la estrella del rap Sho-Hai

SONY MUSIC
www.CENTURYMEDIA.com
CENTURY MEDIA